

Los Secretos del Maestro

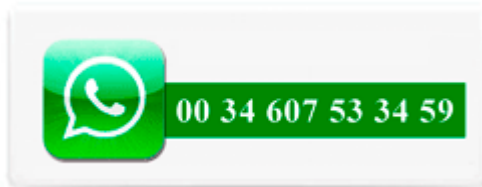
Francisco Navarro Lara

Muchas gracias por haberte descargado éste, mi libro que ha sido leído por más de **100.000 lectores** de todo el mundo, siendo **Best Seller** y Records de ventas en Amazon.com, la mayor librería de todo el mundo.

En los próximos días voy a ofrecer un **seminario Gratis por Internet** donde explicaré los aspectos técnicos fundamentales de la **Técnica NeuroDirectorial** que se explican en esta obra, y donde además responderé las preguntas y dudas de los asistentes.

Si te apetece estar **gratuitamente** en este seminario por internet solo tienes que enviarme un **Whatsapp** a mi teléfono personal **00 34 607 53 34 59** diciéndome que te guarde un cupo y te enviaré el enlace directo y toda la información sobre el día y la hora del mismo.

Si no tienes Whatsapp y no te lo quieres perder, puedes igualmente reservar gratis tu cupo en este enlace:

Reserva Gratis tu cupo aquí

Versión 1.6
Actualización del 15 de Enero de 2015

Síguenos en

LOS SECRETOS DEL MAESTRO

**Técnicas Avanzadas de
Dirección de Orquesta
y Dirección de Banda**

Francisco Navarro Lara

www.musicum.net

Este libro es un pequeño resumen del extenso Temario
compuesto por más de 23 temas con cientos de páginas que
integran el material teórico de nuestra Escuela de Dirección

Escuela de Dirección de Orquesta y Banda
"Maestro Navarro Lara"

Prólogo

En este libro se presenta un breve resumen de los principales fundamentos teóricos y técnicos de mi Técnica de Dirección, los cuales se estudian en profundidad y ponen en práctica durante los tres cursos de formación de mis alumnos en la **Escuela de Dirección de Orquesta y Banda de Música "Maestro Navarro Lara"**.

Se trata sin duda de una técnica nueva, moderna, que reúne los procedimientos más vanguardistas avalados por los grandes Maestros de la actualidad, y que posee muy diversas influencias desde Hideo Saito, Ilya Musin o Karajan, hasta Carlos Kleiber o Valery Gergiev, entre otros.

En muchos aspectos supone una verdadera revolución de las antiguas técnicas de la denominada "Escuela Clásica" que fundamentaban sus procedimientos en elementos totalmente artificiosos basados en la grafía musical (compases, líneas divisorias, impulsos, etc.) cuya consecuencia visual más directa consistía en machacar los sonidos aporreando la barra de apoyo, al tiempo que convertían a los músicos de la orquesta en resignados esclavos que seguían agonizantes uno a uno los hirientes batutazos de ese director cavernícola cuya osadía e ignorancia conducía irremediablemente a la muerte de la música.

La técnica que ahora quiero compartir con ustedes se apoya en los siguientes ejes fundamentales:

- Fundamentación de los procedimientos técnicos no sobre elementos artificiales, sino directamente en el sonido, el fraseo, la energía y los demás elementos orgánicos inherentes musicales.
- Adopción de los tres tipos de movimientos del gesto o TRAVEL Lineal, Curvo y Circular.

Utilización de las diferentes combinaciones de Velocidad de Movimiento como recurso primordial conductor, en los denominados MOTUS Perpetuo, Pendular, Iactum, Crematum y Retentum.

- Uso preferencial del movimiento sobre el eje horizontal en la denominada Técnica Factum Firmus.
- Establecimiento de Cinco Planos Dimensionales posibles de acción directorial, a saber: Gestos Motores (Primer Plano), Gestos Sonoros (Segundo Plano), Gestos Expresivos (Tercer Plano); Gestos Energéticos (Cuarto Plano) y Gestos Espirituales (Quinto Plano).
- Utilización de la energía de transmisión no verbal centrada en nuestra cara y en nuestros ojos, como procedimiento primordial de acción directorial.
- Aceptación que el hecho de Hacer Música Director-Orquesta no es un monólogo en el que el Maestro es la parte activa y la orquesta la pasiva, sino que en realidad es un diálogo donde ambas partes interactúan retroalimentándose la una de la otra.

La explicación de estos conceptos y de otros muchos que se encuentran contenidos en el Temario oficial de nuestra Escuela, únicamente a disposición de nuestros alumnos matriculados de forma oficial, será altamente ilustrativa gracias a los esquemas, dibujos, ejemplos y videos demostrativos que hemos incluido.

Esperamos que el pequeño resumen de este libro sea de su interés al tiempo que remitimos al lector a la página web de nuestra Escuela de Dirección en <http://www.musicum.net> donde tienen a su disposición gran cantidad de recursos, además de la posibilidad de realizar su matrícula como alumno oficial de nuestra Escuela, y de contactar directamente con nosotros para resolver cualquier duda o cuestión que desee.

PRESENTACIÓN

La Escuela de Dirección de Orquesta y Banda "Maestro Navarro Lara" es la primera Escuela de Dirección Musical de estas características orientada hacia la preparación para obtener el Diploma de Licenciado en Dirección de Orquesta y en Dirección de Banda por la Royal Schools of Music de Londres una de las instituciones europeas con mayor prestigio internacional.

DIPLOMA DE LICENCIADO EN DIRECCION

Con Metodología Online y Semipresencial, y con sede en Huelva (España), nuestra Escuela está abierta a cuantos Directores de Orquesta y de Banda, profesionales y amateurs, profesores, estudiantes y músicos tanto españoles como extranjeros deseen adquirir o perfeccionar conocimientos en estas materias. En la actualidad nuestra Escuela cuenta con más de 250 alumnos de diferentes provincias españolas y de más de 24 países como Portugal, Colombia, Argentina, Holanda, México, Italia, Bélgica, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Chile, Ecuador, Costa Rica, Paraguay, Uruguay, Panamá, Venezuela, Brasil, Dubait, República Dominicana, Cuba, Bielorusia, etc.

ESTUDIOS SEMIPRESENCIALES Y ONLINE:

La Distancia ya no es un Problema

Nuestro sistema de estudios utiliza la Metodología Semipresencial y Online de tal forma que el alumno matriculado pueda conciliarlo con su vida laboral y/o familiar, y la distancia física y geográfica no sea un inconveniente.

ASIGNATURAS

Nuestra Escuela ofrece una formación completa y rigurosa con arreglo a un [Plan de Estudios](#) que contempla las siguientes

especialidades: Técnica de Dirección de Orquesta y Banda, Técnicas de Ensayo, Orquestación, Análisis, Entrenamiento Auditivo, Estudio y Práctica del Repertorio desde el Barroco hasta la actualidad, Técnicas de Investigación y Análisis del Estilo, y Audiciones Analíticas.

CURSOS

Nuestros estudios están organizados en tres cursos de formación: INICIAL, MEDIO y SUPERIOR de diez meses de duración cada uno de ellos; el paso de un curso a otro es continuo ([Ver Guía de estudios](#)).

CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS

A la finalización de cada curso los alumnos matriculados de forma oficial en nuestra Escuela recibirán su Certificado de Estudios, y a la finalización de los tres cursos (Inicial, Medio y Superior) se les otorgará el Diploma Final en Dirección avalado por nuestra Escuela.

DIPLOMA DE LICENCIADO EN DIRECCIÓN POR LA ROYAL SCHOOLS OF MUSIC

A la finalización de sus estudios de Dirección, nuestros alumnos podrán realizar el examen para la obtención del Diploma de Licenciado en Dirección Musical por la prestigiosa Royal Schools of Music de Londres, institución cuya Presidencia de Honor es ostentada por su Majestad La Reina Isabel II de Inglaterra y su Alteza Real el Príncipe Carlos de Inglaterra.

Este examen se realiza en Huelva (España) en un solo día y consiste en la transcripción de una partitura de piano para orquesta

(o para banda), ensayar y dirigir varias obras previamente seleccionadas por el candidato, y un Viva Voce donde el tribunal le realiza diferentes preguntas relacionadas con las materias objeto de estudio.

El 90 % de nuestros alumnos presentados a este examen lo ha aprobado con éxito, obteniendo en muchos casos la máxima calificación Con Distinción (Ver <http://www.musicum.net/titulacion/>).

En estos momentos estamos ultimando las gestiones para que estos exámenes también puedan ser realizados en América Latina a partir del próximo curso académico.

Síguenos en

ESCUELA DE DIRECCIÓN DE ORQUESTA Y BANDA
"Maestro NAVARRO LARA"

*El Director de la Escuela de Dirección de
Orquesta y Banda "Maestro Navarro Lara"*

Otorga a
Alberto Correa Cadavid
El Diploma Final
Con la distinción *Cum Laude*

Como reconocimiento a la finalización de la totalidad de sus estudios en nuestra Escuela
por un cómputo total de 900 horas obteniendo la calificación de **Excelente**.

En Huelva a 1 de Diciembre de 2011

Francisco Navarro Lara
(Director)

Hola, yo soy Francico Navarro Lara, Director de Orquesta vocacional que desde niño tenía muy claro que ésta sería mi gran pasión.

Sin embargo mis comienzos no fueron nada fáciles; vivía en Bujalance, un pequeño pueblo de la provincia

de Córdoba (España) y mi familia no poseía los recursos económicos para que yo pudiera estudiar.

Creo que cuando uno desea algo con todas sus fuerzas la vida te pone en el camino a las personas y los medios necesarios para conseguirlo; y eso fue exactamente lo que a mí me ocurrió.

Un empresario de mi ciudad, D. Baldomero Moreno, conoció mi vocación y decidió ayudarme con el costo de mis estudios de Dirección de Orquesta en uno de los "templos" consagrados a este Arte como era la Hochschule Für Musik de Viena, el mismo lugar también estudiaron Directores de la talla de Claudio Abbado o Riccardo Muti: Todo un sueño hecho realidad.

Completé mis estudios y obtuve el Título de Profesor Superior de Dirección de Orquesta y un Doctorado en Ciencias sobre el Arte en la especialidad de Dirección de Orquesta en el Instituto Superior de Arte de La Habana (Cuba).

He tenido la experiencia de haber dirigido en más de 15 países de todo el mundo a las orquestas y a los solistas más prestigiosos como José Carreras, Montserrat Caballé o Victoria de los ángeles entre otros.

En la actualidad soy Director Titular de la Orquesta y de la Banda Sinfónica Municipal de Huelva (España), Director Honorífico de la Orquesta Sinfónica Nacional de Paraguay y Director y Fundador de la Escuela de Dirección de Orquesta y Banda "Maestro Navarro Lara"

El propósito en mi vida es el de ayudar a hacer realidad el sueño de cuantas personas sienten la vocación y el deseo de convertirse en Directores de Orquesta o de Banda en cualquier lugar de mundo donde se encuentren, sin que la distancia, el tiempo o el dinero sean un inconveniente.

De esta forma podré devolver el favor que en su día me concedió tan generosamente mi Mecenas D. Baldomero Moreno, gracias al cual yo también he conseguido hacer realidad mi sueño.

Este es el verdadero propósito por el que quiero regalarte este libro "Los Secretos del Maestro" que consta de diez capítulos los cuales te iré enviando semanalmente.

Ojalá que si algún día tú también consigues hacer realidad tu sueño, continúes esta cadena y también puedas ayudar a otras personas con tu conocimiento, de la misma forma que yo lo estoy haciendo ahora contigo.

Un fuerte abrazo,
... y espero que disfrutes con la lectura de mi libro.

A handwritten signature in black ink, reading "Francisco Navarro Lara". The signature is written in a cursive, flowing style. The first name "Francisco" is written in a larger, more prominent script, while "Navarro" and "Lara" are written in a slightly smaller, more compact script. The signature is positioned in the lower right area of the page.

Capítulo	1	
----------	----------	--

MOVIMIENTO VERTICAL
TÉCNICA FACTUM FIRMUS
IMPULSO MOTOR
TIPOS DE TRAVEL
MOVIMIENTO CONTINUO Y DISCONTINUO

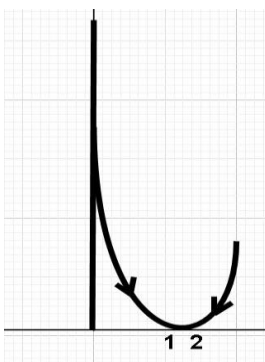
MOVIMIENTO VERTICAL

Al dirigir, realizamos en el aire una serie de movimientos que se desarrollan tanto en los Ejes Horizontal y Vertical, como en los Ejes de Profundidad (hacia delante y hacia atrás).

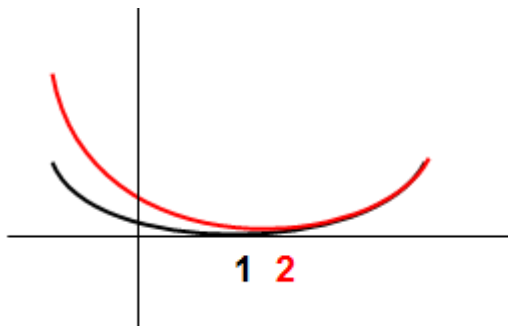
Los ejes horizontal y de profundidad son los más interesantes desde la perspectiva de la Técnica de Dirección; el eje vertical transmite visualmente la sensación de ataques sobre el sonido, lo cual en la mayoría de las ocasiones es del todo contraproducente.

En muchos de los esquemas técnicos y dibujos de compás incluidos en este trabajo, se muestran a veces movimientos verticales de gran tamaño y totalmente rectos (sobre todo cuando se dibuja el movimiento de Preparación de las primeras partes de cualquier compás); sin embargo, el alumno debe entender que se trata sólo de un dibujo que intenta mostrar con claridad la explicación de conceptos técnicos.

Por ejemplo; cuando el alumno vea un esquema como el siguiente:

Deberá evitar ese movimiento perpendicular recto y de gran tamaño, y sustituirlo por otro oblicuo y más curvo:

En nuestra Técnica de Dirección debemos intentar evitar ese tipo de movimientos lineales verticales y en su lugar emplear otros más curvos o circulares, y en todo caso más oblicuos que perpendiculares. Los movimientos perpendiculares generan ataques de sonido e interrupciones de toda direccionalidad, fraseo y tensión; da la impresión que golpeamos el sonido a martillazos. El fluir musical, la búsqueda de una buena calidad de emisión del sonido, la propia expresión musical son contrarios a este tipo de movimiento lineales perpendiculares, que sólo deberán emplearse en aquellos casos en los que se desee expresamente este tipo de ataque o de impacto sonoro.

Por lo tanto, recomendamos vivamente que el alumno aprenda desde el principio a evitar estos movimiento perpendiculares y en su lugar deberá potenciar los movimiento horizontales y oblicuos fundamentalmente curvos y circulares. En todo caso desaconsejamos todo tipo de movimiento perpendicular de gran tamaño (por ejemplo en el forte, es habitual ver como muchos utilizan el tamaño del gesto vertical para mostrar la intensidad dinámica, lo cual es un error imperdonable...)

TÉCNICA FACTUM FIRMUS

En una moderna técnica de dirección que persiga la adecuada calidad de sonido y la direccionalidad esencial que posibilite el fluir de los acontecimientos musicales, los movimientos lineales verticales

deben ser evitados a toda costa (a excepción de casos muy concretos en los que deseemos un ataque directo) ya que estos suponen una continua "pelea" que utiliza la batuta como "objeto contundente" de agresión cuya consecuencia no es otra sino la "Muerte de la Música".

Muchas Escuela de Dirección y Maestros de gran prestigio fundamentan sus técnicas en los movimientos horizontales, prescindiendo de todo movimiento perpendicular que, como decimos, significa ataque del sonido y ruptura del fluir musical.

Esta técnica de lo horizontal es denominada **Factum Firmus**, y es la adoptada preferencialmente por nuestra Escuela; nosotros sólo utilizaremos los movimientos lineales verticales en casos muy concretos y justificados, precisamente cuando deseemos una ruptura, ataque o inciso de gran precisión.

Desafortunadamente otros han hecho del movimiento lineal perpendicular la espina dorsal de su técnica de dirección; algunos de estos han divulgado sus enseñanzas nocivas hasta el punto que en la actualidad existen gran cantidad de "directores rutinarios" cuyo mérito no es otro que "aporrear" la música utilizando su batuta tal y como nuestros antepasados los Cromañones asían su hacha para romper piedras, y que basan toda su técnica en golpear compases. Tanto se ha extendido esta epidemia, que muchos jóvenes alumnos de dirección creen erróneamente que la técnica de dirección consiste realmente en esto, en marcar o golpear los compases con movimientos contundentes perpendiculares.

La realización de los movimientos en el Eje Horizontal posibilita la ejecución de todas las técnicas que vamos a tratar en el presente trabajo. Aunque en muchos de los gráficos y esquemas explicatorios que hemos introducido aparecen dibujados movimientos lineales perpendiculares (precisamente porque sobre el papel son más fáciles de comprender), tenemos que insistir evitarlos excepto cuando sea estrictamente necesario; para recordar al alumno esta cuestión hemos incluido el dibujo:

En la Técnica **Factum Firmus** podemos utilizar los tres tipos de Travel que explicaremos más adelante, esto es: Lineal, Curvo y Circular:

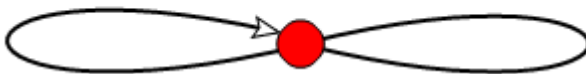
Travel Lineal

Travel Curvo

Travel Circular

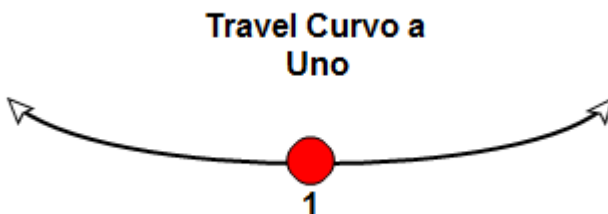

También podremos variar a conveniencia las velocidades de movimiento aplicando los correspondientes Motus Perpetuo, Pendular, Iactum, Crematum y Retentum según las necesidades concretas, que estudiaremos más adelante.

De la aplicación de la Técnica **Factum Firmus** al dibujo de los compases simples, obtendremos los siguientes esquemas:

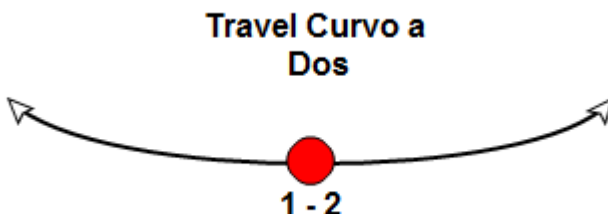
Compás a Uno F-F (Factum Firmus)

Se realizan movimientos izquierda – derecha – izquierda...; el Ictus está en el Centro Focal (círculo rojo):

Compás a Dos F-F

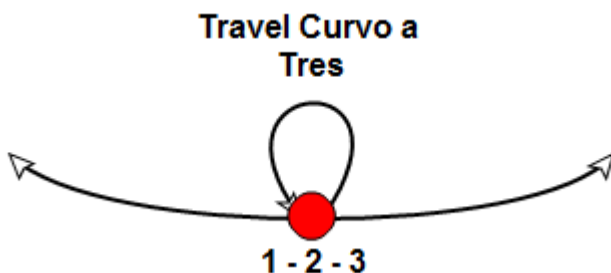
Se realizan movimientos izquierda – derecha – izquierda...; el Ictus de la primera y de la segunda parte está siempre en el Centro Focal (círculo rojo):

Nota: El dibujo de compases a Uno y a Dos en la técnica Factum Firmus es idéntico.

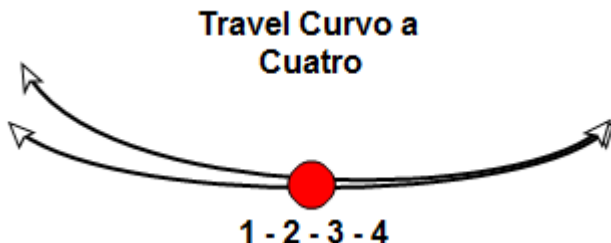
Compás a Tres F-F

Se realizan movimientos izquierda – derecha para la primera parte; derecha – izquierda para la segunda parte; izquierda – círculo central para la tercera parte. El Ictus está siempre en el Centro Focal (círculo rojo):

Compás a Cuatro F-F

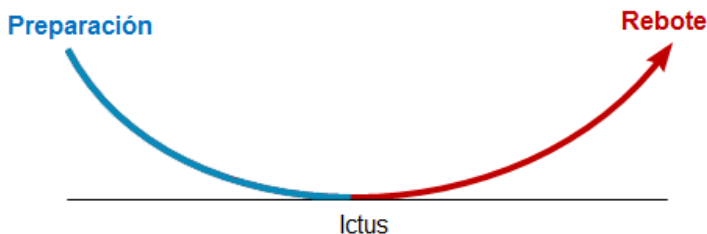
Se realizan movimientos izquierda – derecha para la primera parte; derecha – izquierda para la segunda parte; nuevamente izquierda derecha para la tercera parte; y finalmente de nuevo derecha – izquierda para la cuarta parte pero elevando algo más esta última curva. El Ictus está en el Centro Focal (círculo rojo):

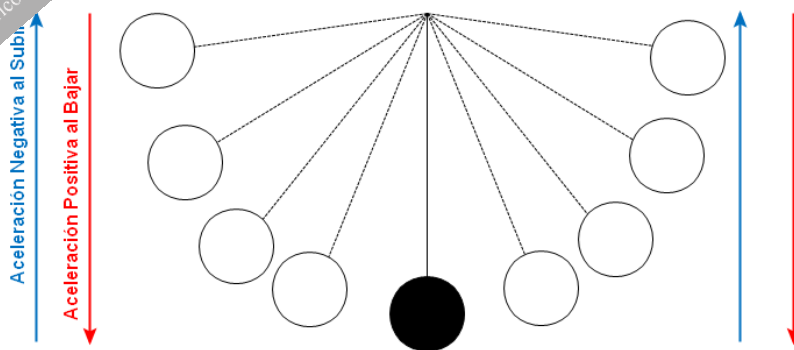
Nota: Para la explicación gráfica de los compases simples con la Técnica Factum Firmus hemos dibujado los esquemas con Travel Curvo aunque igualmente pueden ser realizados con Travel Lineal y Circular.

IMPULSO MOTOR

Se denomina así al movimiento que realiza la mano y el antebrazo cuyo objetivo no es sólo mostrar el pulso sino también todos los demás elementos orgánicos de la música (dinámica, articulación, carácter, peso sonoro, etc.). Evítese de momento cualquier movimiento de hombro o brazo; subrayamos: **SÓLO MOVER MANO Y ANTEBRAZO**. Consta de tres partes: la Preparación, el Ictus y el Rebote. La Preparación es el movimiento hacia el lugar de comienzo o Ictus; el Ictus coincide con el comienzo del pulso, y el Rebote es el movimiento de continuación desde el Ictus.

Las tres partes de este tipo de Movimiento son similares al de otras actividades físicas como el tenis: El Ictus sería cuando golpeamos la pelota. Todo movimiento ha de partir y de volver sobre el mismo punto, tal y como un péndulo. Al caer (Preparación) la mano ha de acelerar hasta el ICTUS; al Subir (Rebote) la mano ha de desacelerar hasta su Cenit o Punto Secundario (lugar más elevado del movimiento donde termina el Rebote y comienza la Preparación).

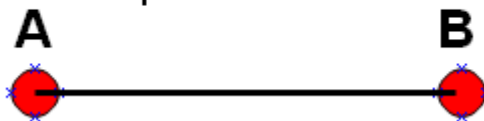
TIPOS DE TRAVEL

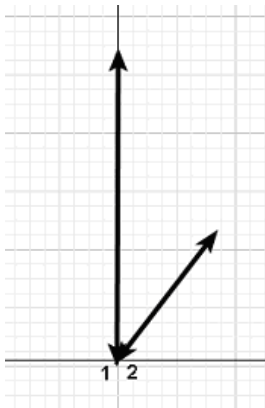
El Travel, o movimiento de un ictus a otro, puede ser dirigido de tres formas diferentes: a) Recta, b) Curva y c) Círculo, y cada una de ellas nos proporcionará diferentes resultados y posibilidades que hemos de tener en cuenta en función de nuestros objetivos musicales.

a) Travel Recto

La distancia más próxima entre dos puntos (Ictus) es la línea recta. Es por ello que utilizaremos este tipo de Travel cuando la velocidad del pulso sea rápida y con ello conseguiremos movernos a gran rapidez con claridad y mínimo esfuerzo.

La distancia más pequeña entre
dos puntos es la recta

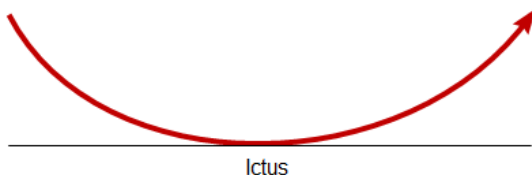

El Travel Recto puede ser ejecutado tanto vertical como horizontalmente, ondulado o lineal según nos convenga; lo horizontal es apropiado para el legato y la continuidad de sonido, mientras que lo vertical y perpendicular favorece el ataque y la separación de los sonidos.

b) Travel Curvo

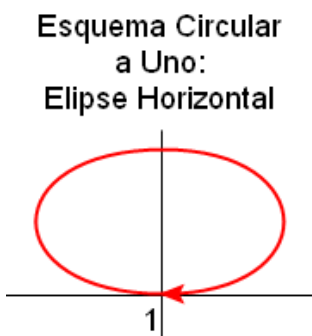
La curva (convexa o cóncava) es una distancia de unión entre dos puntos de mayor longitud que la línea recta y de contorno mucho más redondeado y flexible. Es este el tipo de Travel que utilizaremos de forma habitual en nuestra técnica de dirección ya que el mismo posibilita un tipo de dirección general; lógicamente será modificado siempre que la ocasión lo requiera.

Nota: Estos movimientos curvos se podrán realizar con muñeca sola y también muñeca con antebrazo, con y sin impulso según convenga.

c) Travel Circular

El círculo es la distancia más larga entre dos puntos (Ictus), y la más redondeada y flexible. Al ser mucho más larga que la recta, si queremos conservar el mismo pulso, la velocidad de ejecución ha de ser más rápida, ya que el recorrido es mayor; esta mayor velocidad de movimiento puede favorecer en la orquesta un "Ir hacia delante":

Su ejecución es bastante sencilla y se podrá realizar bien exclusivamente con la muñeca, bien con muñeca y antebrazo, y en ocasiones muy especiales también con todo el brazo. Su contorno podrá ser tanto puro circular como en forma de óvalo.

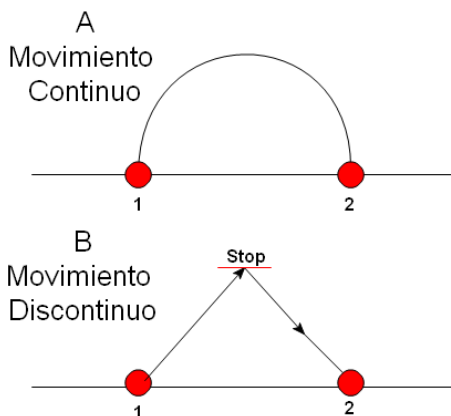

Existen muchas Escuela de Dirección que desaconsejan la utilización del Travel Recto Perpendicular ya que, según las mismas, este tipo de movimiento martilleante supone un continuo ataque sobre los sonidos y una ruptura de la línea direccional y de la cualidad del sonido. Quizá este tipo sea el más primitivo y rudimentario a pesar que otras Escuelas se fundamentan en él; en nuestra Escuela lo utilizaremos en aquellas circunstancias donde deseemos realizar ataques o sonidos cortos, al tiempo que establecer un estatismo direccional

El movimiento curvo es el más habitual ya que favorece la continuidad del discurso musical de una forma adecuada sin que se produzcan ningún tipo de efecto concreto. El movimiento circular favorece la direccionalidad del discurso musical y la perfecta unión legato de su contenido; es muy apropiado también cuando deseamos "mover" la orquesta en una fluctuación del tiempo.

MOVIMIENTO CONTINUO Y DISCONTINUO

El movimiento de un Ictus a otro puede ser Continuo, cuando es seguido y no experimenta detenciones, o Discontinuo cuando existe una parada en el cenit del movimiento. Esa pequeña parada en el cenit del movimiento no debe afectar al pulso: el tiempo que nos paramos debe ser recuperado. Observe el siguiente diagrama:

En el Gráfico "A Movimiento Continuo" no existen paradas y el movimiento de subida y de bajada es regular y equilibrado; en el Gráfico "B Movimiento Discontinuo" nos detendremos en el cenit (Punto de Retorno) y los movimientos de subida y de bajada son rápidos; precisamente son rápidos para posibilitar una parada en el cenit sin que suponga una modificación del pulso: lo que nos paramos en el Punto de Retorno (cenit) lo recuperamos ejecutando rápidamente los movimientos de subida y de bajada. En cualquier caso, la distancia (pulso) entre 1 y 2 será igual tanto en el Movimiento Continuo como en el Movimiento Discontinuo.

El Movimiento Continuo se emplea en el Legato para transmitir fluidez y direccionalidad, etc. El Movimiento Discontinuo se emplea para el staccato, Gestos InterIctus, etc. De todo esto hablaremos más adelante, en cualquier caso, el alumno ha de ejercitarse en el uso tanto del Movimiento Continuo como del Movimiento Discontinuo y ha de practicarlos ambos con regularidad y constancia hasta adquirir un Impulso Motor natural y eficaz.

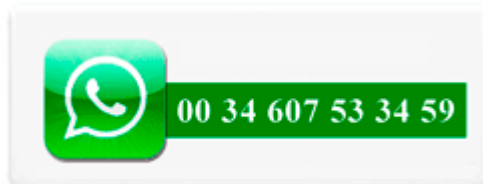
Síguenos en

Muchas gracias por haberte descargado éste, mi libro que ha sido leído por más de **100.000 lectores** de todo el mundo, siendo **Best Seller** y Records de ventas en Amazon.com, la mayor librería de todo el mundo.

En los próximos días voy a ofrecer un **seminario Gratis por Internet** donde explicaré los aspectos técnicos fundamentales de la **Técnica NeuroDirectorial** que se explican en esta obra, y donde además responderé las preguntas y dudas de los asistentes.

Si te apetece estar **gratuitamente** en este seminario por internet solo tienes que enviarme un **Whatsapp** a mi teléfono personal **00 34 607 53 34 59** diciéndome que te guarde un cupo y te enviaré el enlace directo y toda la información sobre el día y la hora del mismo.

Si no tienes Whatsapp y no te lo quieres perder, puedes igualmente reservar gratis tu cupo en este enlace:

Reserva Gratis tu cupo aquí

....Si te ha resultado interesante este capítulo te invito a

Compartir mi libro con tus amigos de facebook

