

VIOLONCHELO I

Identificación de la asignatura

Asignatura: Violonchelo I		Código	
Materia: Instrumento / Voz		Departamento: Instrumentos de Cuerda	
ECTS: 22	Carácter de la asignatura: Obligatoria		
Tipo asignatura: Práctica		Duración: Anual	
Ubicación temporal: Primer curso en el itinerario de Violonchelo			
Horas lectivas: 1,5 horas semanales		Aulas: 113, 116, 120, 222	
Profesores	Lorenzo Meseguer Luján	@	lorenzo.mesluj@educa.jcyl.es
	Marius Díaz Lleal		mdiazl@educa.jcyl.es
	David Martín Gutiérrez		david.margui@educa.jcyl.es

Introducción

El propósito de esta asignatura es dotar al alumno de los conocimientos y herramientas necesarias para interpretar con profesionalidad y dominio técnico-musical cualquier obra del repertorio del violonchelo propuesto en el curso. Del mismo modo, es fundamental guiar al estudiante hacia una interpretación relajada y libre de tensiones musculares que puedan perjudicarlo, fomentando en este sentido el estudio mental y corporal como base para prevenir lesiones. El aprendizaje autónomo es vital en este proceso, de tal forma que el estudiante adquiera todas las herramientas que impulsen un estudio organizado y productivo.

Durante el curso se abordará toda la variedad de estilos y fórmulas interpretativas de la música en el repertorio del violonchelo desde el período Barroco hasta la música contemporánea.

Por último, es fundamental que el alumno se involucre y forme parte de la sociedad que le rodea, por ello se fomentará dentro de clase no solo la participación en audiciones y proyectos del Centro, sino que además se promoverá la organización e interpretación de conciertos y eventos culturales fuera del aula como fórmula para apoyar el emprendimiento autónomo del alumno.

Requisitos previos de formación

No hay.

Contenidos

- 1- Interpretación de obras de diferentes estilos (desde el Barroco hasta la actualidad), que posibilite el perfeccionamiento de las capacidades artísticas y musicales abordando la interpretación de las piezas y pasajes más representativos del repertorio del violonchelo.
- 2- Trabajo de las diferentes articulaciones y golpes de arco en relación con el sonido y con la conducción de la frase (fraseo). Fundamentos estéticos y estilísticos.
- 3- Profundización en aspectos de carácter técnico a fin de fortalecer y ampliar el control corporal y del instrumento. Conocimiento de las distintas posibilidades técnicas del arco, dobles cuerdas, cambios de posición, armónicos, trinos, vibrato. Posición del cuerpo y de las manos, adecuado a cada situación.
- 4- Entrenamiento progresivo y continuo de la memoria. Diferentes técnicas para el aprendizaje de memoria de la pieza musical que se interprete.
- 5- Práctica de la improvisación y lectura a primera vista.
- 6- Desarrollo de mecanismos y técnicas de estudio eficaces que permitan lograr un progreso adecuado.
- 7- Estudio del repertorio y del estilo de interpretación historicista como forma de abordar no solo el repertorio propio de la música antigua sino el posterior, que surge como consecuencia de esos criterios estilísticos e interpretativos.
- 8- Conocimiento de diversos recursos y estrategias que permitan abordar con autocontrol y eficacia las actuaciones públicas.

Con la intención de trabajar todos los aspectos técnicos de la asignatura se utilizarán varios métodos tradicionales entre los que podemos destacar: *40 Etudes* de D. Popper, *12 Caprichos* de A. Piatti, además de los estudios y métodos de: F. Grützmacher, L. Feuillard, A. Franck, J.L. Duport, J. Starker... en función de las necesidades pedagógicas de cada alumno y según el criterio del profesor. Se trabajarán también escalas y arpeggios en todas las tonalidades (método Flesch-Boettcher o similar).

Con el propósito de desarrollar la sensibilidad artística y descubrir toda la gama de posibilidades expresivas del violonchelo es necesario trabajar las obras de los grandes compositores. Dentro del repertorio básico que los alumnos deberían conocer durante los cuatro cursos de formación en el conservatorio se incluyen las suites de J.S. Bach, sonatas y conciertos de L. Boccherini, sonatas y variaciones de L.V. Beethoven, sonatas de J. Brahms, obras de R. Schumann y F. Schubert para violonchelo y piano, los grandes conciertos del repertorio violonchelístico (J. Haydn, R. Schumann, A. Dvorak, P. I. Tchaikovsky, C. Saint-Saëns, D. Shostakovich,...) y también sonatas, suites, conciertos y obras de la primera mitad del siglo XX (C. Debussy, D. Popper, Z. Kodaly, B. Britten, G. Cassadó,...), así como de compositores contemporáneos.

Es práctica habitual contar con un repertorio de referencia en el que se den cita los contenidos a abordar en este curso, pero es evidente que este repertorio es muy extenso y la cantidad de obras que cada alumno es capaz de asimilar dependerá en todo caso de su capacidad de trabajo y de la facilidad de aprendizaje con el instrumento. En cualquier caso, el objetivo es que el alumno termine las enseñanzas artísticas superiores conociendo todos los estilos interpretativos siendo susceptible de ser modificado atendiendo al desarrollo del proceso de aprendizaje del alumno.

El conocimiento del repertorio orquestal es una parte muy importante del currículum. Además de las prácticas con la orquesta del conservatorio, se trabajarán regularmente los pasajes de orquesta del repertorio y se podrán efectuar audiciones donde los alumnos se entrenen para superar los procesos de selección con los que se encontrarán en su futuro profesional.

El programa de curso a trabajar, e interpretar en público en las audiciones, será el siguiente:

Estudio Técnico, del que se realizará un control entre enero y febrero:

- Escalas (2, 4, 8, 16... notas por arco), en spiccato y sautillé. Armónicos artificiales; arpeggios y dobles cuerdas.
- Estudios de Duport, Franchomme, Popper y Piatti
- Sevcik, 40 variaciones
- Feuillard y Cossmann (ejercicios de articulación y agilidad de la mano izquierda)
- Pasajes del repertorio orquestal

Repertorio:

- una suite o sonata de J.S.Bach
- una sonata o concierto de L. Boccherini
- un concierto standard del repertorio
- otra pieza a determinar

Competencias / Resultados del aprendizaje

- Dominar todas las obras anteriormente expuestas en situación de concierto ofreciendo versiones profesionales de las mismas.
- Expresarse musicalmente con su Instrumento/Voz de manera fundamentada en el conocimiento y dominio en la técnica instrumental y corporal, así como en las características acústicas, organológicas y en las variantes estilísticas.
- Comunicar, como intérprete, las estructuras, ideas y materiales musicales con rigor.
- Construir una idea interpretativa coherente y propia.
- Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre la interpretación, así como responder al reto que supone facilitar la comprensión de la obra musical.
- Conocer las características propias de su instrumento principal, en relación a su construcción y acústica, evolución histórica e influencias mutuas con otras disciplinas.
- Producir e interpretar correctamente la notación gráfica de textos musicales.
- Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
- Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad.

Metodología y actividades formativas

Metodología		Horas estimadas de dedicación		
		Presenciales	Trabajo autónomo	Total
1	Clases prácticas	45h		45h
2	Interpretación en audiciones/conciertos	2h		2h
3	Estudio personal		613h	613h
TOTALES		47h	613h	660h

Se seguirá una metodología basada en la presencialidad de la asignatura. De manera excepcional y debido a la evolución de la pandemia Covid-19 se plantea un escenario no presencial donde se podrán utilizar llegado el caso, herramientas metodológicas apoyadas en las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Estas herramientas pueden ser: Zoom, Skype, Youtube, Microsoft Teams, Google Drive, o similar.

El envío de material audiovisual, así como aplicaciones de streaming, serán herramientas para seguir el rendimiento semanal del alumno, así como su posible evaluación.

Evaluación

Sistema de evaluación:

Curso	Instrumentos	Ponderación
Violonchelo I	1ª prueba en audición o examen, a realizar entre los meses de enero y febrero: - Una escala a elección por sorteo en cuatro octavas con sus respectivos arpeggios (método Flesch-Boettcher apartado 5 , o similar) y terceras, sextas y octavas (dos octavas de registro) - Un capricho de A. Piatti, o estudios similares de Popper, Grützmacher, Servais... - 1er tiempo de un concierto para violonchelo (de memoria)	40%
	2ª prueba en audición o examen a final de curso de 25 minutos de duración aproximado - Un movimiento de una pieza para violonchelo y piano - Tres movimientos de una Suite de J.S. Bach sin repeticiones (de memoria) - Una pieza de repertorio	40%
	Control de rendimiento en clase y asistencia a audiciones	20%
	TOTAL	100%

Para poder aprobar la asignatura el alumno deberá superar ambos exámenes. En el supuesto en el que el alumno no superase o no se presentara a dicho examen de interpretación, se trasladaría dicha parte directamente a junio, debiendo superarla junto a la segunda prueba a final de curso.

Periodo de Contingencia:

En el caso de una vuelta a una situación de enseñanza telemática derivada de una causa extraordinaria o por motivos de salud pública, los instrumentos de evaluación pueden ser no presenciales. Si así fuera, respetándose los contenidos antes expuestos*, se contempla la opción de que alguno de los exámenes o los dos se realicen mediante el envío de videos o plataformas de streaming, con o sin acompañamiento de piano.

(*El departamento se reserva el derecho de consensuar una adaptación del repertorio)

Asistencia a clase:

La asistencia a clase es obligatoria. A partir de un 20% de no asistencia (6 clases) se irá pasando progresivamente del porcentaje de rendimiento en clase a las “pruebas de interpretación”.

Asistencia a las audiciones:

La asistencia a las audiciones es obligatoria, la inasistencia a las mismas se evaluará con un 0 en ese apartado.

Criterios de evaluación generales:

- Afinación y ritmo.
- Musicalidad y estilo.
- Calidad y variedad de sonido.
- Capacidad de asimilar conceptos.
- Tiempo de dedicación al estudio individual y actitud.
- Progresión a lo largo del curso.
- Resultados de las audiciones periódicas: dominio técnico del instrumento, modo de plasmar con éxito los diferentes estilos, convicción musical de las obras de repertorio interpretadas...

Sistema de evaluación en septiembre (convocatoria extraordinaria):

En la evaluación de septiembre sólo será evaluable la prueba de interpretación, que constituirá el 100% de la calificación, dicha prueba de interpretación será evaluada por un tribunal compuesto por tres miembros. El alumno deberá interpretar un programa que contenga: un estudio (Popper, Duport o Piatti), un movimiento de un concierto, tres movimientos de una suite o sonata de Bach y un movimiento de una sonata o concierto de Boccherini.

Calendario de las evaluaciones:

La evaluación ordinaria tendrá lugar durante el periodo lectivo de la misma. La evaluación extraordinaria tendrá lugar en el periodo de exámenes de septiembre según el calendario académico vigente.

Calificaciones:

Los resultados obtenidos por el estudiante en la asignatura se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS); 5,0-6,9: Aprobado (AP); 7,0-8,9: Notable (NT); 9,0-10: Sobresaliente (SB).

La mención de «Matrícula de Honor» podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los estudiantes matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola «Matrícula de Honor». Para otorgar la «Matrícula de Honor» el profesor propondrá al alumno o alumnos candidatos a realizar una prueba de interpretación que será evaluada por un tribunal formado por tres miembros del departamento.

Recursos

TIC

Disponer de un ordenador, Tablet o similar y de una conexión a internet estable que permita el streaming y la grabación de videos.

Espaciales

Aula de violonchelo y auditorios del centro

Audiovisuales

Grabaciones discográficas específicas (a recomendar por el profesor)

Partituras

Variaciones de Sevcik, Suites de Bach, Sonatas de Bach, Sonatas de Boccherini, Estudios de Popper, Duport y Piatti, conciertos a determinar por el profesor (dependiendo de lo que se considere oportuno en cada caso).