

CUARTETO DE CUERDA COMPLEMENTARIO II

Identificación de la asignatura

Asignatura: Cuarteto de Cuerda Complementario II		Código	
Materia:		Departamento: Música de conjunto	
ECTS: 4	Carácter de la asignatura: Optativa		
Tipo asignatura: Práctica		Duración: Anual	
Ubicación temporal: Segundo curso en el itinerario de violín, viola o violonchelo			
Horas lectivas: 1,5 horas semanales		Aulas: 102 y 112	
Profesor	Amat Santacana Gómez	@	amat.sangom@educa.jcyl.es

Introducción

El propósito de esta asignatura es dotar al alumno de los conocimientos y herramientas necesarios para abordar, entender e interpretar con un alto nivel de calidad cualquier obra escrita para cuarteto de cuerda. Para ello se expondrán y trabajarán todos los aspectos fundamentales que todo buen cuarteto debe dominar: afinación, balance, articulación, producción de sonido de grupo, conocimiento de los diferentes estilos y sus características particulares e influencia en la aproximación técnica a cada uno de ellos, técnicas de ensayo, escucha activa y capacidad de reacción.

Requisitos previos de formación

Haber cursado y aprobado la asignatura Cuarteto de cuerda complementario I

Contenidos

Cada cuarteto deberá preparar un mínimo de dos obras completas, preferiblemente de diferentes estilos, (una cada cuatrimestre) durante cada curso académico. Ambas obras serán obligatoriamente tocadas en audiciones públicas en el centro, pudiendo ser presentadas también en conciertos fuera del conservatorio, en los ciclos de conciertos que el centro organiza cada año.

El repertorio será escogido en función del nivel del alumnado, así como de su experiencia previa en cuarteto. Se abarcarán obras de diferentes estilos y épocas: desde Boccherini hasta la música del siglo XXI.

Competencias / Resultados del aprendizaje

- Conocer los aspectos específicos que implican tocar en cuarteto de cuerda
- Formar un criterio claro de afinación en cuarteto, y aprender a trabajarlo
- Conocer los diferentes aspectos que influyen en la consecución de un buen empaste en cuarteto y aprender a trabajarlos
- Tomar conciencia de los diferentes tipos de articulación a emplear en un grupo de cuerda, y aprender a dominarlos y elegirlos conscientemente en función del contexto concreto de una obra
- Aprender a escuchar y diferenciar diversos tipos de texturas y densidades, siendo capaz de adaptarse a ellas y lograr el mejor balance como grupo en cada contexto
- Saber diferenciar las características propias de los diferentes estilos de la Historia de la Música y su influencia en el cuarteto de cuerda como género
- Aprender a adaptar los diferentes recursos técnicos y expresivos a cada obra en función del compositor, la época y el estilo concreto
- Tomar conciencia de la importancia de la respiración y la utilización del lenguaje gestual a la hora de tocar en cuarteto
- Aprender técnicas de ensayo específicas de un cuarteto de cuerda
- Desarrollar una escucha activa y crítica como vehículo de mejora constante y de acercamiento a la esencia de la música
- Demostrar siempre una actitud de respeto y admiración por las obras y compositores a trabajar
- Desarrollar la capacidad de adaptación a los compañeros con los que cada alumno trabaje
- Demostrar un espíritu de integración, solidaridad, compañerismo y colaboración entre los miembros de cada cuarteto, que son en definitiva los valores esenciales de la música de cámara
- Trabajar con disciplina, rigor y ambición

Metodología y actividades formativas

Metodología		Horas estimadas de dedicación		
		Presenciales	Trabajo autónomo	Total
1	Clases prácticas	45h		45h
2	Interpretación en audiciones/conciertos	1h		1h
3	Ensayos en grupo		40h	40h
4	Pruebas de evaluación	1h		1h
5	Estudio personal		33h	33h
TOTALES		47h	73h	120h

Evaluación

Sistema de evaluación:

La evaluación de cada cuatrimestre constará de dos partes:

- Evaluación continua. El profesor del grupo evaluará el trabajo en clase, las actitudes del alumno, la asistencia a clase y el nivel mostrado en audiciones intermedias (50% de la calificación final).
- Pruebas de interpretación. Cada cuatrimestre concluirá con una prueba de calificación en el que el grupo tocará el repertorio del cuatrimestre en su totalidad (50% de la calificación final).

La calificación final se computará de la siguiente forma:

Calificación primer cuatrimestre	50%	Prueba de interpretación 50% Trabajo en clase, actitudes del alumno, asistencia a clase: 50%
Calificación segundo cuatrimestre	50%	Prueba de interpretación 50% Trabajo en clase, actitudes del alumno, asistencia a clase: 50%
Calificación final	100%	

Pruebas de interpretación

Habrán dos pruebas de interpretación: una al final del primer cuatrimestre y otra al final del segundo cuatrimestre. La calificación de cada cuatrimestre será el resultado de la media entre:

- La nota del examen, en que se evaluará exclusivamente el resultado del examen.
- La nota del curso, en que se tendrá en cuenta tanto el resultado del examen como las audiciones y conciertos realizados durante el cuatrimestre, el control del rendimiento en clase y la observación de las actitudes de cada estudiante.

La diferencia entre ambas calificaciones nunca podrá ser mayor de un punto.

La calificación final del curso académico será el resultado de la media entre las notas de los dos cuatrimestres. En el caso de un suspenso o un no presentado en el primer cuatrimestre se puede tocar todo el repertorio del curso en el segundo cuatrimestre.

Asistencia a clase:

La asistencia a clase es obligatoria. Se permite un 15% de no asistencia.

Asistencia a las audiciones:

La asistencia a las audiciones es obligatoria. La no asistencia se evaluará con un 0.

Observaciones:

En los casos especiales en los que un alumno, por causa de fuerza mayor, no pueda asistir a clase durante el curso, deberá notificárselo por escrito a los profesores de la asignatura, quienes

decidirán si aceptan o no sus razones. De ser aceptadas, el alumno podrá presentarse con un cuarteto no proporcionado por el centro, interpretando dos cuartetos completos en un examen evaluado por un tribunal formado por tres miembros. El repertorio a interpretar deberá ser consensuado con los profesores de la asignatura. El alumno tendrá derecho a realizar dicho examen tanto en la convocatoria de junio como en la de septiembre. En estos casos, la nota del examen constituirá el 100% de la nota del curso.

Criterios de evaluación generales:

- Dominio general de la obra como cuarteto
- Dominio de la parte individual de cada alumno
- Actitud en el escenario
- Consecución de una alta convicción en la versión
- Escucha activa, capacidad de reacción y creatividad, en los conciertos y en clase
- Dominio del empaste, balance, afinación, ritmo y calidad de sonido
- Seriedad y responsabilidad en el proceso de tocar en público
- Trabajo serio y constante durante todo el curso

Sistema de evaluación en septiembre (convocatoria extraordinaria):

Examen en el que se presentará el repertorio de todo un curso (programa completo de dos obras de diferentes estilos). El programa a presentar deberá ser aprobado previamente por los profesores. En la evaluación de septiembre sólo será evaluable la prueba de interpretación, que constituirá el 100% de la calificación.

Calendario de las evaluaciones:

El establecido en el calendario académico vigente

Calificaciones:

Los resultados obtenidos por el estudiante en la asignatura se calificará 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».

Recursos

Técnicas de cuarteto:

- Mogens Heimann: Exercises for string quartet

Partituras:

Obras de todos los estilos:

- Barroco-Rococó (Boccherini, Brunetti)
- Clásico (Haydn, Mozart, Beethoven, Arriaga)
- Romántico (Schubert, Schumann, Mendelssohn, Brahms, Dvorák, Tchaikovsky, Borodin, etc.)
- Nacionalismo, Impresionismo (Grieg, Sibelius, Turina, Toldrà, Debussy, Ravel, Verdi, Smetana, Janáček, etc.)
- Segunda escuela de Viena (Schönberg, Berg, Webern)
- Primera mitad del siglo XX (Shostakovich, Bartók, Villa-Lobos, Barber, Britten, Ives, Szymanowski, Schulhoff, etc.)
- Segunda mitad del siglo XX y siglo XXI (Ligeti, Kurtág, de Pablo, J. L. Turina, Carter, Cage, Lutoslawski, Dutilleux, Ginastera, Yun, Xenakis, Nono, Crumb, Takemitsu, Penderecki, Schnittke, Pärt, etc.)

Bibliográficos

- Arnold Steinhardt: Indivisible by Four
- David Blum: El arte del cuarteto de cuerda
- Robert Winter: The Beethoven Quartet Companion
- Nikolaus Harnoncourt: Música como discurso sonoro
- Edith Eisler: 21st Century String Quartets
- David Rounds: The Four and the One. In Praise of String Quartets
- Abram Loft: How to Succeed in an Ensemble

- Melvin Berger: Guide to Chamber Music
- F.R. Tranchefort: Guía de la Música de Cámara
- Angela Huth: Easy Silence
- Paul Griffiths: The String Quartet. A History
- Joseph Kerman: The Beethoven Quartets
- Mara Parker: The String Quartet (1750-1797).
- James Webster: The Bass Part in Haydn's Early String Quartets and in Austrian Chamber Music, 1750-1780
- Nat Brandt: Con Brio. Four Russians Called The Budapest Quartet
- William Kinderman: The String Quartets of Beethoven
- Reinhold Brinkmann: Music of My Future-The Schoenberg Quartets and Trio
- John Irving: Mozart-The "Haydn" Quartets