

VIOLONCHELO IV

Identificación de la asignatura

Asignatura: Violonchelo IV		Código	
Materia: Instrumento / Voz		Departamento: Instrumentos de Cuerda	
ECTS: 22	Carácter de la asignatura: Obligatoria		
Tipo asignatura: Práctica		Duración: Anual	
Ubicación temporal: Cuarto 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
	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

Para poder ser evaluado de esta asignatura se debe tener aprobada la asignatura Violonchelo III.

Contenidos

- 1- Interpretación de obras de diferentes estilos (desde el Barroco hasta el 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. Franchome, 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 encontraran 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 obra virtuosística

- Una suite de J.S. Bach (IV- V- VI)
- Un concierto standard del repertorio que se expone en el apartado de evaluación.
- Una obra para violonchelo solo del siglo XX que se expone en el apartado de evaluación.
- Una sonata para violonchelo y piano que se expone en el apartado de evaluación.
- 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	Pruebas de Interpretación / Examen Fin de Carrera	2h		2h
3	Estudio personal		791h	791h
TOTALES		49h	791h	840h

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:

Sistemas de evaluación	%
Audiciones y conciertos a lo largo del curso, observación del alumno	10
Prueba de interpretación 1º cuatrimestre	40
Recital Fin de Carrera	50
TOTAL	100

Exámenes:

Para la superación del cuarto curso habrá que superar un primer examen al final del primer cuatrimestre y un recital final de carrera al final del curso lectivo, ambos serán evaluados por un tribunal formado por cinco miembros.

En la prueba de interpretación del primer cuatrimestre se deberá interpretar:

- un estudio u obra virtuosística de Popper o Piatti de memoria, Preludio y 3 danzas de una suite de J.S. Bach (IV, V, VI) , y 2 movimientos (siendo obligatorio el primero) de uno de los grandes conciertos de memoria.
- **Concertos:**
- J. Haydn Re Mayor/ R. Schumann/ A. Dvorak/ P.I. Tchaikovsky (Variaciones Rococó)/ D. Shostakovich 1 y 2 / W. Walton/ S. Prokofiev (Sinfonía concertante).

Recital Fin de Carrera

- Constará de un recital de unos 50' de duración que incluya: una obra de violonchelo solo del siglo XX-XXI, una sonata de violonchelo y piano entre las que se exponen a continuación, y una **obra de libre elección**.
- **Sonatas con piano:**
- L.V. Beethoven 3,4 y 5/ J. Brahms en Fa M Op.99/ C. Frank/ C. Debussy / D. Shostakovich / F. Schubert ("arpeggione") / F. Poulenc / F. Chopin / S. Barber / G. Jenner / R. Strauss / S. Prokofiev o nivel similar.
- **Obras para cello solo:**
P. Hindemith/ G. Cassadó/ Z. Kodaly/ Suites de B. Britten/ G. Crumb/ G. Ligeti/ E. Ysaye/ H. Dutilleux (Sacher)/ Penderecki (Per Slava) o nivel similar.

Para poder aprobar la asignatura el alumno deberá superar ambos exámenes, siendo imprescindible aprobar el examen del primer cuatrimestre para presentarse al Recital Final de Carrera. 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 antes de presentarse al Recital Final.

En el caso de la no superación del Recital Final de Carrera, el alumno deberá presentarse a la evaluación extraordinaria de septiembre interpretando y aprobando los dos exámenes para superar la asignatura, constituyendo estos el 100% de la nota.

Para el recital Fin de Carrera:

El estudiante será el encargado de dejar en depósito el programa de concierto al departamento de cuerda 15 días antes de la interpretación de dicho Recital. Este programa será enviado en formato digital a la siguiente dirección electrónica: 37008229.cuerda@educa.jcyl.es

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 no es obligatoria. A partir de un 20% de no asistencia (6 clases) se pasará el 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 serán evaluables las pruebas de interpretación. Dichas pruebas de interpretación constarán exactamente de la misma configuración y repertorio que en el período ordinario, una prueba de interpretación y el recital final de carrera que será evaluado por un tribunal compuesto por cinco miembros y constituirán el 100% de la calificación.

Calendario de las evaluaciones:

La evaluación ordinaria de esta asignatura tendrá lugar en el periodo lectivo de la misma, constará de 2 exámenes. La primera parte tendrá lugar antes de finalizar el primer cuatrimestre. El segundo examen tendrá lugar en el periodo de exámenes de junio.

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 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

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 concreto), el libro de pasajes orquestales *Orchester Probespiel* de la Editorial Schott.