

GUÍA DOCENTE

ASIGNATURA:	Instrumento principal II (Pedagogía)						
CURSO ACADÉMICO:	2023/2024	MATERIA:	Instrumento				
ESPECIALIDAD:	Pedagogía - Itinerario: Instrumento (Violonchelo)			TIPO:	Obligatoria de especialidad		
RATIO:	1/1	CURSO:	2º	CRÉDITOS ECTS:	10	HORARIO LECTIVO SEMANAL:	1 h.
WEB / BLOG:							

EQUIPO DOCENTE

DEPARTAMENTO:	Cuerda
PROFESORADO:	Alba Reiris (areirisrod@educacion.navarra.es)

DESCRIPTOR

Desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades artísticas, musicales y técnicas que permitan abordar con suficiencia la interpretación del repertorio más representativo del instrumento. Conocimiento de los criterios interpretativos aplicables a dicho repertorio, según su época y estilo. Conocimiento y apreciación del valor artístico y pedagógico del material utilizado.

CONTEXTUALIZACIÓN

BLOQUE FORMATIVO AL QUE PERTENECE:

Materia obligatoria de especialidad.

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

La asignatura de Instrumento principal se encuentra en el Itinerario de Instrumento de la especialidad de Pedagogía y consta de dos cursos, ubicados en los dos primeros cursos de las enseñanzas superiores de música, siendo este el segundo. (Véase el Plan de estudios)

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL:

La asignatura contribuye a la formación de un profesional cualificado en el ámbito interpretativo y pedagógico con un dominio completo de las técnicas de interpretación del instrumento y de su repertorio, así como con profundos conocimientos, teóricos y prácticos sobre la enseñanza-aprendizaje en sus aspectos metodológicos, psicológicos y artísticos, además de contar con una significativa experiencia práctica. Prepara al alumno para ejercer su labor interpretativa, de acuerdo con las características de su modalidad y especialización.

El trabajo en clase contribuirá al aprendizaje de las características y posibilidades técnicas y acústicas de su instrumento, profundizando en su evolución a lo largo de la historia, así como al ejercicio del análisis y del pensamiento musical aplicado a la labor interpretativa y docente. Igualmente complementará su formación metodológica y humanística necesarias para la realización de tareas de investigación afines al ejercicio de su profesión.

PRERREQUISITOS

RECOMENDACIONES SOBRE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS:

Cursar las enseñanzas profesionales. Igualmente, se recomienda el dominio de al menos un sistema de escalas, incluyendo arpeggios, dobles cuerdas (terceras, sextas y octavas) y acordes de tres y cuatro notas, así como de los golpes de arco más utilizados (staccato, spiccato y sautillé).

CONDICIONES DE ACCESO:

Superar la prueba de acceso para la especialidad correspondiente.

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA:

- CA1- Conocer la construcción y mantenimiento del instrumento. RA1, C1, CE1.
 CA2- Establecer una correcta relación entre el uso del cuerpo y el instrumento, adaptándose a las exigencias de la interpretación. RA2, C2, CE2.
 CA3- Aplicar con autonomía los conocimientos musicales para solucionar cuestiones relacionadas con la interpretación: digitación, articulación, fraseo, acentuación, timbre, dinámica etc. RA3, C3, C4, CE4, CE5, CE9, CE10.
 CA4- Alcanzar mayor dominio de la mano izquierda en relación con la velocidad, afinación, sonido y producción de armónicos. RA4, C5, CE3.
 CA5- Adquirir mayor dominio de la mano derecha aumentando el control muscular y flexibilidad articular. RA4, C5, CE3.
 CA6- Conocer el repertorio propio del instrumento y las diferentes convenciones interpretativas vigentes en las diversas épocas y estilos musicales. RA3, C6, C7, CE5, CE9.
 CA7- Desarrollar la memoria y leer a primera vista. RA5, C8, CE6.
 CA8- Desarrollar técnicas de estudio, potenciar la disciplina y aumentar la capacidad de concentración, para adquirir una mayor autonomía y la adaptación a las distintas ofertas laborales. RA5, C9, CE7.
 CA9- Alcanzar un mayor auto-control y una capacidad de transmisión interpretativa en público. RA6, C10, CE8, CE11.
 CA10- Participar en las diferentes formaciones de cámara y orquestas. RA6, C11, CE12.

COMPETENCIAS GENERALES:

G3, G4, G6, G7, G8, G11, G13,
G15, G17, G19, G21, G24, G25.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES:

T1, T2, T3, T6, T12, T13, T17.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

EP2, EP3, EP4, EP5, EP11.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al terminar con éxito esta asignatura, y de acuerdo con el nivel exigido en el segundo curso de la misma, teniendo en cuenta que el desarrollo de los contenidos en las enseñanzas musicales se realiza no tanto por la adquisición de nuevos elementos como por la profundización permanente de los mismos, los estudiantes serán capaces de:

- RA1- Conocer a nivel constructivo el instrumento, sus partes, origen, época y escuela así como su mantenimiento, de tal manera que el alumno pueda identificar fácilmente otros instrumentos, reconocer fortalezas o debilidades a nivel tímbrico, de proyección de sonido, volumen, equilibrio; resolver pequeñas incidencias relativas a las diferentes partes del violonchelo y emitir un juicio contrastado acerca de cualquier instrumento que se le pueda presentar. C1, CA1, CE1.
 RA2- Mostrar una correcta relación entre el uso del cuerpo y el instrumento, adaptándose a las exigencias de la interpretación, de manera que sepa reconocer y solventar problemas de índole físico-corporal que impidan al intérprete dominar de manera global el violonchelo. C2, CA2, CE2.
 RA3- Interiorizar, comprender y aplicar con autonomía los conocimientos musicales para solucionar cuestiones relacionadas con la interpretación: digitación, articulación, fraseo, acentuación, timbre, dinámica etc. Al término de sus estudios el egresado deberá conocer el repertorio propio del instrumento, las diferentes convenciones interpretativas vigentes en las diversas épocas y estilos musicales, y tener las herramientas suficientes para construir una propuesta musical con un discurso coherente ante cualquier repertorio que se le plantee, creando una interpretación ex novo de acuerdo a sus conocimientos y la relación entre ellos, además de ser capaz de formarse un juicio crítico sobre cualquier propuesta interpretativa de un tercero. C3, C4, C6, C7, CA3, CA6, CE4, CE5, CE9, CE10.
 RA4- Presentar un control suficiente tanto de la mano izquierda en relación con la velocidad, articulación, afinación, sonido, cambios de posición, vibrato, extensiones, posición de capotasto y producción de armónicos, como de la mano derecha en lo relativo al control muscular y la flexibilidad articular - incluyendo la totalidad de golpes de arco- que le permitan abordar con solvencia el gran repertorio para violonchelo. C5, CA2, CA4, CA5, CE3.
 RA5- Poseer una capacidad memorística y de lectura a primera vista así como técnicas de estudio, disciplina y capacidad de concentración, para adquirir una mayor autonomía y adaptación a las distintas ofertas laborales. C8, C9, CA7, CA8, CE6, CE7.
 RA6- Demostrar auto-control y capacidad de transmisión interpretativa en público a través de su participación en diferentes formaciones de cámara y sinfónicas, formulando propuestas, integrando otras y mostrando capacidad de liderazgo. C9, C10, CA9, CA10, CE8, CE11, CE12.

CONTENIDOS

- C1- Conocimiento básico de la construcción y mantenimiento del propio instrumento. CA1, RA1, CE1.
 C2- Percepción del movimiento y coordinación del cuerpo en la dinámica de la ejecución con el instrumento. CA2, RA2, CE2.
 C3- Utilización de las características técnico-interpretativas del instrumento: aspectos dinámicos, tímbricos, articularios, fraseo, sonido acentuación, comprensión de la obra, etc. CA3, RA3, CE4.
 C4- Análisis formal y estético de las obras programadas. CA3, RA3, CE5.
 C5- Práctica de la técnica instrumental. CA2, CA4, CA5, RA4, RA5, CE3.

- C6- Aprendizaje del repertorio principal y de un repertorio complementario. CA6, RA3, CE5.
 C7- Acercamiento al panorama histórico, estético y formal del repertorio general: aproximación a los diferentes estilos, periodos y compositores a nivel interpretativo. CA6, RA3, CE5.
 C8- Desarrollo de la memoria y lectura de la primera vista. CA7, RA5, CE5, CE9, CE10.
 C9- Desarrollo de los hábitos y técnicas de estudio, de la madurez creativa y de un estilo propio como interprete estableciendo una valoración crítica del trabajo CA8, RA5, CE7.
 C10- Preparación para la interpretación en público como solista y junto a otros interpretes. CA9, RA6, CE8, CE11.
 C11- Participación en las diferentes formaciones de cámara y orquestas. CA10, RA6, CE12.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

METODOLOGÍA:

Las clases instrumentales son prácticas e individuales, favoreciendo la aplicación de un método adaptado y personalizado a cada alumno. La misión del profesor será completar y perfeccionar los conocimientos y capacidades del alumno. Se empleará una metodología activa y participativa donde el profesor sirva de guía, promoviendo en el alumno un interés creciente por investigar y experimentar sobre temas relacionados con el instrumento, así como guiándole para ser autodidacta, lo que facilitará su introducción en la vida profesional.

El plan de trabajo que el profesor considere adecuado será comunicado al alumno con la suficiente antelación, teniendo en cuenta las características y la capacidad de asimilación del mismo, así como el nivel de dificultad de las obras elegidas, que serán de diversos estilos y géneros.

TIPOS DE ACTIVIDADES:

- Análisis de las obras del curso de la forma, estilo, época y cualquier otro punto de vista que facilite la comprensión por parte del alumno del programa del curso.
- Estudio de los diferentes criterios para la interpretación de las obras: escuchar diferentes versiones y contrastar diferentes editoriales.
- Trabajo de obras pequeñas para conocer repertorio, diferentes estilos y desarrollar la lectura.
- Estudio de la digitación, fraseo, efectos tímbricos y sonoros, etc., haciendo ver al alumno que no existe un criterio único y que depende de las posibilidades técnicas de cada alumno y de las características de la obra.
- Cultivo del empleo de la memoria y observación en el espejo.
- Orientación para asistir a cursos de perfeccionamiento, clases magistrales, seminarios, conferencias, conciertos y eventos culturales en general.
- Participación en conciertos con diversas formaciones, orquestas sinfónicas y de cámara, grupos de cámara, audiciones con piano o solo de cualquier tipo de música.

La clase individualizada se desarrollará a través de una metodología basada en los puntos siguientes:

- a) Calentamiento: escalas, arpeggios, ejercicios técnicos de diferentes características.
- b) Estudios técnicos y melódicos.
- c) Obras del repertorio del instrumento.

EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- CE1- Conocimiento de las características propias del instrumento en relación a su construcción y mantenimiento. CA1, RA1, CE1.
 CE2- Adaptación y dominio de los recursos técnicos del instrumento adecuados a las exigencias técnicas de la interpretación musical con control del cuerpo. CA2, RA2, C2.
 CE3- Demostración del dominio técnico musical en la ejecución de las diferentes obras que componen el programa. CA4, CA5, RA4, C5.
 CE4- Aplicación con autonomía de los conocimientos musicales para solucionar cuestiones relacionadas con la interpretación: digitación, fraseo, articulación, etc., respondiendo a los objetivos del trabajo que se realiza. RA3, CA3, C3, C4.
 CE5- Conocimiento del repertorio propio del instrumento adecuándose a las exigencias del mismo. Demostración de madurez en el entendimiento y análisis de las obras a través de la interpretación, adecuándose a las diferentes épocas y estilos. CA3, RA3, C3, C4 .
 CE6- Interpretación de obras programadas de memoria y evidenciar fluidez en la lectura a primera vista. CA7, RA5, C8.
 CE7- Demostración de la capacidad artística-musical, organizativa y planificadora en relación con la duración, calidad del estudio y su progreso, para la autoformación a lo largo de su vida profesional. CA8, RA5, C9.
 CE8- Demostración del dominio técnico-musical en la interpretación en público, realizando autocrítica constructiva hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. CA9, RA6, C10.
 CE9- Producción e interpretación correcta de la notación gráfica de textos musicales. CA6, RA3, C6, C7.
 CE10- Desarrollo razonado y crítico de las ideas y argumentos en la interpretación. CA9, RA6, C10.

CE11- Trabajo de forma autónoma y valoración de la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional. CA9, RA6, C10.

CE12- Demostración de la capacidad de diferenciar y asumir las diversas funciones al participar en diferentes proyectos colectivos: grupos de cámara, orquesta y otros. CA10, RA6, C11.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

- Seguimiento de las clases.
- Audiciones y recitales. Al menos dos audiciones públicas por curso.
- Participación en las actividades organizadas por el aula y fuera de ella.
- Realización de trabajos escritos.
- Asistencia a otros eventos musicales.
- Colaboración participativa y rendimiento en diversas formaciones musicales.

A lo largo del curso se realizará una evaluación continua. En enero y mayo se evaluarán todas las asignaturas. Se valorarán la consecución de los objetivos establecidos en el curso y las competencias adquiridas en él.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

La evaluación tendrá lugar cuatrimestralmente, otorgándose una calificación numérica de 0 a 10 con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: Suspenso (SS), Aprobado (AP), Notable (NT), Sobresaliente (SB). La evaluación continua puntuará el 100% de la asignatura, siendo la calificación otorgada en el mes de mayo (segundo cuatrimestre) la que figurará en el acta de calificación de la evaluación final.

La calificación se hará en base a los siguientes parámetros:

- Técnica CE2, CE3.....40%
- Interpretación CE4, CE5, CE6, CE9.....40%
- Control escénico CE8.....10%
- Conocimientos teóricos, prácticos y participativos del instrumento CE1, CE5, CE7, CE10, CE11, CE12.....10%

CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA EVALUACIÓN POSITIVA:

La evaluación tiene como finalidad valorar el aprendizaje del alumnado atendiendo al logro de las competencias, a sus capacidades, al trabajo y esfuerzo realizados, así como al interés mostrado en el proceso de aprendizaje. Esta será personalizada, continua, integradora y formativa.

Los criterios mínimos para la evaluación positiva son todos los expuestos en la programación y además el alumno deberá afrontar un repertorio mínimo establecido a principio de curso abarcando:

- Escalas y arpegios.
- Tres estudios o piezas virtuosas.
- Una suite de J. S. Bach para cello solo (o varios movimientos)
- Una sonata para violonchelo y piano (o dos movimientos contrastados), o una pieza de recital.
- Un concierto para violonchelo y orquesta (o dos movimientos contrastados).

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE HAN PERDIDO LA EVALUACIÓN CONTINUA:

El alumnado pierde el derecho a la evaluación continua si supera las 10 faltas de asistencia (sean justificadas o no), en cuyo caso será evaluado por medio de un examen en la evaluación de mayo, donde se presentará todo el programa del curso, eligiendo el profesor las obras a interpretar. La evaluación final representará el 100% de su calificación.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

Los alumnos que realicen la convocatoria extraordinaria serán evaluados por medio de un examen donde se presentará todo el programa del curso, eligiendo el profesor las obras a interpretar.

RECURSOS

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA, BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA, REPERTORIO Y RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS:

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Alexanian, Diran. Complete Cello Technique. Classic Treatise on Cello Theory and Practice. Nueva York: Dover, 2003.
 Arizcuren, Elías. Técnica del violoncello. Principios básicos. Madrid: Centro de Publicaciones. MEC, 1985.
 Arizcuren, Elías. El violonchelo. Sus escuelas a través de los siglos. Barcelona: Labor, 1992.
 Bunting, Christopher. El arte de tocar el violonchelo. Madrid: Pirámide, 1999.

Chakalov, Nikola. La digitación en el violoncello. Barcelona: Idea Books, 2004.
Mantel, Gerhard. Cello Technique. Principles and forms of movement. Bloomington: Indiana University Press, 1995.
Tortelier, Paul. How I Play How I Teach. 3d ed. Londres: Chester Music, 1985.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Furtwängler, Wilhelm. Conversaciones sobre música. Barcelona: Acantilado, 2011.
Hemann, Christine. Intonation auf Streichinstrumenten. Kassel: Barenreiter, 1964.
Norton, Verter. The Art of String Quartet Playing. New York: Simon and Schuster, 1994.
Ristad, Eloise. La Música en la Mente. Madrid: Cuatro Vientos. 1982.
Sadie, Stanley, ed. The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Londres: Macmillan Publishers Limited, 1980.

REPERTORIO

Métodos de apoyo técnico y estudios

ALEXANIAN, D. Complete Cello Technique
LOEB, J. Escalas, terceras, sextas, octavas y arpeggios.
FEUILLARD, L. R. Ejercicios diarios
COSSMANN, B. Ejercicios diarios
SEVCÍK, O. 40 Variaciones, arco Op.3
SEVCIK, O. School of Boeing Technique
STARKER, J. Left hand cello exercises
THIEMANN, P. Sistema de escalas básicas para cello
BAZELAIRE, P. La técnica del violonchelo.
DOTZAUER, J.J.F. 113 Estudios
FRANCHOMME 12 Estudios
PIATTI, A. 12 Caprichos
POPPER, D. 40 Estudios, Op.73
SERVAIS, A.F. Seis Caprichos

Cello solo

BACH, J. S. Suite No 1 y 2,
CASSADO, G. Suite para cello solo
REGER, M. Tres Suites para cello solo p. 131
SIBELIUS Tema y Variaciones para cello solo
Sonatas y Piezas con Piano
Sonatas de Beethoven, Brahms, Debussy, Franck, Grieg, Prokofiev, Rachmaninoff, Saint-Saens, Schubert y similares.
Obras de Chopin, Dvorak, Elgar, Fauré, Glazunov, Liszt, Popper, Rachmaninoff, Schumann, Tchaikovsky y similares.

Conciertos

Beethoven, Brahms, Bruch, Dvorak, Elgar, Haydn, Kabalewsky, Katchaturian, Laló, Prokofieff, Saint-Saëns, Schumann, Tchaikovsky, u otros que a juicio del profesor sean recomendables.

Este repertorio tiene carácter orientativo. Se podrán sustituir tanto los estudios como las obras por otras de igual o mayor nivel de dificultad e interés musical si el profesor lo considera oportuno.

RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS

Atriles, sillas, espejo y mesa.
Metrónomo y afinador.
Ordenador, tablet o smartphone con conexión a Internet.