

GUÍA DOCENTE

ASIGNATURA: Técnica Instrumental I	
CURSO ACADÉMICO: 2023/2024	MATERIA: Instrumento
ESPECIALIDAD: Interpretación - Itinerario: Violoncello	TIPO: Obligatoria de especialidad
RATIO: S/D	CURSO: 1º
CRÉDITOS ECTS: 4	HORARIO LECTIVO SEMANAL: 1 h.
WEB / BLOG:	

EQUIPO DOCENTE

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

DESCRIPTOR

Estudio de todos los recursos técnicos propios del instrumento, en cuanto a producción de un sonido de calidad, agilidad y flexibilidad, para poder abordar el repertorio del instrumento con facilidad y solvencia. Análisis y estudios de los tratados y métodos de técnica más representativos.

CONTEXTUALIZACIÓN

BLOQUE FORMATIVO AL QUE PERTENECE:

Materia obligatoria de especialidad

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

La asignatura de Técnica Instrumental se encuentra en el Itinerario de los instrumentos de cuerda Contrabajo, Viola, Violín y Violonchelo de Interpretación clásica y consta de dos cursos, siendo este el primero. (Véase el Plan de estudios).

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL:

El Titulado o Titulada Superior en interpretación deberá ser un profesional cualificado con un dominio completo de las técnicas de interpretación del instrumento y su repertorio, y en su caso, de instrumentos complementarios. Deberá estar preparado para ejercer una labor interpretativa de alto nivel tanto en el papel de solista como formando parte de un conjunto, bien de música de cámara o como integrante de una sección en una formación sinfónica. Deberá conocer las características técnicas y acústicas de su instrumento, profundizando en su evolución y desarrollo histórico. Deberá tener formación para el ejercicio del análisis y el juicio crítico musical, y disponer de una sólida formación metodológica y humanística que le ayude en la tarea de investigación afín al ejercicio de su profesión.

PRERREQUISITOS

RECOMENDACIONES SOBRE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS:

Tener superados los contenidos propios de las enseñanzas profesionales de violonchelo. Asimismo, se recomienda el dominio de al menos un sistema de escalas, incluyendo arpeggios, dobles cuerdas, acordes de tres y cuatro notas, así como 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 y dominar toda la técnica del violonchelo. RA1, RA3, C1,C3-C6, CE1, CE4-6.

CA2- Desarrollar la calidad del sonido conociendo todas las posibilidades sonoras del instrumento. RA3, C1,C2, C5, C6, CE1, CE4.
CA3- Conocer las características propias de su instrumento principal, en relación a su construcción , mantenimiento y utilización a través de la historia. RA3 BIS, C8, CE1, CE3.
CA4- Establecer una correcta relación entre el uso del cuerpo y el instrumento, adaptándose a las exigencias de la interpretación. RA2, C2, C7, CE1, CE2.
CA5- Aplicar con autonomía los conocimientos musicales para solucionar cuestiones relacionadas con la interpretación: digitación, articulación, fraseo, acentuación, timbre, dinámica etc. RA3 BIS, C8, CE1, CE3.
CA6- Alcanzar mayor dominio de la mano izquierda en relación con la velocidad, afinación, sonido y producción de armónicos. RA3 C6, C7, CE1, CE4-6.
CA7- Adquirir mayor dominio de la mano derecha aumentando el control muscular y flexibilidad articular. RA3 C5, C7, CE1, CE4, CE6.
CA8- Desarrollar técnicas de estudio, potenciar la disciplina y aumentar la capacidad de concentración, para adquirir una mayor autonomía. RA4, C9, CE1, CE6.
CA9- Conocer los tratados y métodos de técnica más representativos escritos para el instrumento. RA5, C3-6, CE1

COMPETENCIAS GENERALES:	COMPETENCIAS TRANSVERSALES:	COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
CG3, CG6, CG8, CG9, CG24, CG25	CT1, CT2, CT3, CT6	CEI4

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al terminar con éxito esta asignatura, y de acuerdo con el nivel exigido en el primer 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- Incorporar la práctica de la técnica instrumental básica diaria en su estudio personal, con juicio crítico y alto nivel de exigencia. CA1, CA2, C1, C3, C4, CE1, CE4, CE6.
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 violoncello, así como desarrollar un control de la respiración suficiente que permita al alumno alcanzar un bienestar escénico. CA3, CA4, C2, C7, C8, CE1, CE2.
RA3- 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 violoncello. CA5, CA6, CA7, C5, C6 ,C7, C8, CE1, CE3-6.
RA3 BIS- Demostrar un criterio coherente en la aplicación de recursos interpretativos que permitan construir un discurso musical sostenido y ajustado a parámetros históricos. CA3, CA5, C8, CE1, CE3.
RA4- 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. CA8, C8, C9, CE1
RA5- Conocer y asimilar la tratadística del instrumento así como manejar con criterio la bibliografía especializada. CA3, CA9, C9, CE1.

CONTENIDOS

C1- Práctica de la técnica instrumental. CA1, CA2, RA1, CE1, CE4, CE6.
C2- Control del cuerpo. Percepción del movimiento y coordinación del cuerpo. CA4, RA2, CE1, CE2.
C3- Escalas, arpeggios y ejercicios en todas las tonalidades. CA1, CA2, RA1, CE1, CE4-6.
C4- Terceras , sextas y octavas. CA1, CA2, RA1, CE1, CE4-6.
C5- Ejercicios para el arco (punto de equilibrio, relación peso - ubicación - velocidad, sons filés, flexibilidad de dedos y muñeca, los diferentes golpes de arco -legato, detaché, staccato, martellato, staccato volante, spiccato, sautillé, ricochet y otros- dobles cuerdas, cambios de cuerdas y anticipación). CA1, CA2, CA5, CA6, RA1, RA3, CE1, CE3-6.
C6- Ejercicios para la mano izquierda (articulación, fortalecimiento de falanges, agilidad e independencia de dedos, velocidad, vibrato, cambios de posiciones, extensiones, armónicos naturales y artificiales, trino, afinación, pulgar, glissandi y portamenti). CA1, CA2, CA5, CA7, RA1, RA3, CE1, CE3-6.
C7- Práctica de ejercicios de flexibilidad y relajación. CA4, RA2, RA3, CE1, CE2.
C8- Utilización de las características técnico-interpretativas del instrumento: aspectos dinámicos, tímbricos, articulatorios, fraseo, sonido, acentuación, comprensión de la obra, etc. CA3, CA5, RA3 BIS, CE1, CE3.
C9- Desarrollo de la planificación y organización del tiempo de estudio. Lectura a primera vista. Tratadística y manuales de técnica. CA8, CA9, RA4, RA5, CE1, CE6.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

METODOLOGÍA:

La metodología que aplicaremos será abierta y participativa, escuchando las opiniones de los alumnos y contrastándolas con la del profesor, para elegir la opción más adecuada en cada caso.

Puesto que cada alumno no puede disponer de un plan de estudios personal, aplicaremos un término medio accesible a la gran mayoría de los alumnos. A pesar de establecer esta igualdad, tendremos que tener cierta flexibilidad supeditada a la diferencia de nivel entre alumnos de un mismo curso.

Se aplicará un plan abierto a cualquier modificación para la obtención de un aprendizaje progresivo.

TIPOS DE ACTIVIDADES:

Las actividades que se plantean en esta asignatura son de carácter eminentemente práctico, se tratará de reforzar y profundizar aquellos conocimientos y destrezas técnicas inherentes al imprescindible dominio del instrumento. Los ejercicios que se proponen, siempre con un enfoque participativo, se centrarán en cinco grandes grupos:

- 1- Práctica de la técnica instrumental básica diaria: escalas, arpeggios, terceras, sextas y octavas.
- 2- Control corporal. Percepción del movimiento y coordinación del cuerpo. Sincronización de manos.
- 3- Ejercicios para el arco (punto de equilibrio, relación peso - ubicación - velocidad, sons filés, flexibilidad de dedos y muñeca, los diferentes golpes de arco -legato, détaché, staccato, martellato, staccato volante, spiccato, sautillé, ricochet y otros- dobles cuerdas, cambios de cuerdas y anticipación)
- 4- Ejercicios para la mano izquierda (articulación, fortalecimiento de falanges, agilidad e independencia de dedos, velocidad, vibrato, cambios de posiciones, extensiones, armónicos naturales y artificiales, trino, afinación, pulgar, glissandi y portamenti).
- 5- Técnicas de estudio, disciplina y capacidad de concentración. Control escénico y de respiración. Tratadística.

EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

CE1- Demostrar una correcta asimilación de los contenidos aprendidos durante el curso. Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de asimilación por parte del alumno de todo el bagaje de conocimientos tanto teóricos como prácticos que se le han transmitido a lo largo del curso. CA1-9, RA1-6, C1-9.

CE2- Demostrar una correcta utilización del cuerpo, coordinación y equilibrio durante la interpretación. Con este criterio se intenta evaluar el nivel de desarrollo, comprensión y utilización del cuerpo, además de la coordinación motriz y el equilibrio entre el esfuerzo muscular que requiere toda práctica instrumental, y la relajación que resulta imprescindible para evitar aquellas tensiones que le podrían llevar a una pérdida de control en la ejecución. CA4, RA2, C2, C7.

CE3- Utilizar de una manera adecuada las diferentes articulaciones y recursos estilísticos, y aplicarlas a los textos musicales. Con este criterio se pretende valorar si el alumno ha interiorizado los diversos modos de articular, y los sabe aplicar a los textos musicales que deberá interpretar. CA3, CA5, RA3 BIS, C8.

CE4- Mostrar una evolución patente en la consecución de una calidad sonora y de un dominio de la técnica instrumental. Con este criterio se intenta evaluar si el alumno ha desarrollado unas capacidades sonoras que le permitan controlar al máximo toda la extensión y posibilidades sonoras de su instrumento. CA1, CA2, CA6, CA7, RA1, RA2, RA3, C1-6.

CE5- Conseguir una correcta afinación y un conocimiento de los diferentes sistemas de entonación -temperado, expresivo y armónico- para su directa aplicabilidad en la interpretación. Con este criterio se trata de valorar si el alumno consigue una correcta afinación, tanto si realiza ejercicios de técnica, como si se trata de interpretar estudios u obras, tanto solas como acompañadas de otro u otros instrumentos. CA1, CA6, RA3, C2, C3, C6.

CE6- Resolver los problemas técnicos que se presenten, demostrando un progreso en su autonomía. Con este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumno para aplicar de forma crítica y autónoma sus conocimientos a situaciones concretas de interpretación. CA1, CA6, CA7, RA1, RA3, C1, C3-6.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

A lo largo del curso se realizará una evaluación continua.
En enero y mayo se realizarán evaluaciones de todas las asignaturas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

La evaluación continua puntuará un 50 %.
Los exámenes de enero y mayo puntuarán el 50 % restante.

CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA EVALUACIÓN POSITIVA:

Haber realizado correctamente el número de ejercicios que el profesor estime oportuno. Serán aplicados los criterios de evaluación incluidos en este curso para determinar si se han alcanzado las competencias necesarias.

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 tendrán la obligación de presentarse a un examen final si quieren superar el curso, siendo la calificación allí otorgada la única puntuación válida. El contenido del examen será consensuado con el profesor correspondiente.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

Los alumnos que realicen la convocatoria extraordinaria serán evaluados por medio de un examen. El programa a interpretar será consensuado con el profesor correspondiente.

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: Acanalado, 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, Tchaikowsky 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.

Metrófono y afinador.

Ordenador, tablet o smartphone con conexión a Internet.