UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA

LICENCIATURA EN MÚSICA
INSTRUMENTISTA - VIOLONCELLO

PROGRAMA DE ASIGNATURA

SEMESTRE: 4°					**CLAVE:** 1472
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA					
Violoncello IV					
MODALIDAD	**CARÁCTER**	**HORAS SEMESTRE**	**HORA / SEMANA**		**CRÉDITOS**
			H.T.	**H.P.**	
Curso	Obligatorio	32	0	2	10

LÍNEA DE FORMACIÓN	**ÁREA DE CONOCIMIENTO**
Musical	Interpretación
SERIACIÓN OBLIGATORIA ANTECEDENTE	**SERIACIÓN OBLIGATORIA CONSECUENTE**
Violoncello III	Violoncello V

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

En esta asignatura se proporcionan, a lo largo de ocho semestres, los conocimientos teóricos y prácticos indispensables para la interpretación instrumental técnicamente solvente e informada del repertorio de violoncello. Dicho repertorio abarca obras para instrumento solo o con acompañamiento, conciertos para instrumento solista, así como estudios técnicos y estilísticos incluyendo escalas y arpegios. Tal repertorio varía semestre con semestre, incrementando su grado de dificultad. El repertorio cubre los principales períodos históricos y sus respectivos estilos. El conocimiento teórico correspondiente a dicho repertorio se sustenta en una bibliografía que abarca los campos de la estilística, técnica y organología del violoncello.

OBJETIVO GENERAL

El alumno desarrollará las competencias teóricas y prácticas para un aprendizaje efectivo y un ejercicio instrumental sólido del violoncello, de acuerdo con el nivel de dificultad del repertorio considerado para este semestre.

N° DE HORAS TEÓRICAS	N° DE HORAS PRÁCTICAS	OBJETIVO PARTICULAR Al finalizar el estudio de la unidad el alumno será capaz de:	UNIDAD DIDÁCTICA
0	8	Desarrollar las habilidades técnico-mecánicas correspondientes a la ejecución del violoncello, con base en la revisión de ejercicios, escalas, arpegios, estudios y el repertorio del semestre	**I. Habilidades técnico-mecánicas del violoncello** **Destreza digital** • Coordinación digital • Velocidad • Regularidad • Digitaciones básicas y alternativas • Asimetría de patrones digitales **Ergonomía de la ejecución** • Postura de manos, brazos y cuerpo en general • Relajación corporal • Balance • Condición física • Detección y solución de malos hábitos • Manejo ergonómico de la mano en lo particular y del brazo en lo general **Coordinación psicomotriz** • Independencia de manos • Movimiento del arco • Precisión • Flexibilidad
0	4	Aplicar las normas y costumbres de interpretación de los distintos estilos musicales considerando el contexto socio-histórico del repertorio del instrumento	**II. Estilística y contexto socio-histórico del repertorio del violoncello. Aspectos temáticos:** • Métrica • Tempo y Ritmo • Fraseo y Articulación • Dinámica y Balance • Notación musical • Formas musicales • Ornamentación • *Vibrato* • Acentuación • Sonido en función del repertorio • Arcadas o golpes de arco • Tratados de interpretación • Normas de ejecución • Ediciones musicales • Variedad de escalas

			• Técnicas no tradicionales o extendidas
0	8	Desarrollar las habilidades relativas con la producción y control del sonido con base en estudios, ejercicios y repertorio enfocados a la sensibilización y a la proyección del sonido	**III. Producción y control del sonido** **Arco** • Punto de contacto • Velocidad • Peso o apoyo **Ergonomía de los dedos de la mano izquierda en función de la producción sonora** • Comparación del sonido en diversas posiciones • Variedad en digitaciones aplicables a un mismo pasaje musical • Ajustes de los dedos en función de la cualidad sonora **Dinámica y color del sonido** • Gama de matices (ppp - fff) • *Crescendo y Diminuendo* • *Fortepianos*
0	4	Aplicar los principios teóricos y prácticos del fraseo y la articulación en función del repertorio	**IV. Principios teóricos y prácticos del fraseo y la articulación** **Fraseo** • Principios fundamentales del fraseo musical • Delimitación del contenido musical en las obras **Articulación** • Normas generales de articulación • Mecánica del arco en función de la articulación: *legato, portato, non legato, staccato, marcatto, acentos diversos y sforzando*
0	2	Desarrollo de habilidades relativas al control del tiempo musical, con base en estudios, ejercicios y repertorio enfocados a la interpretación correcta de la rítmica, la métrica y la agógica	**V. Tiempo musical** **Valores rítmicos** • Pulso • Valores rítmicos binarios y ternarios • Ritmos punteados • Valores irregulares **Métrica** • Métrica binaria, ternaria y compleja

			Agógica • *Tempo* • Acentos *agógicos* • *Rubato* • *Accelerando y ritardando*
0	2	Desarrollar las habilidades relativas a la técnica de aprendizaje del violoncello	**VI. Técnicas de aprendizaje** • Definición de objetivos de estudio • Planificación del tiempo de estudio • Concentración • Memoria • Calentamiento • Detección y análisis de problemas técnicos • Estrategias para la solución de problemas técnicos • Autoevaluación
0	2	Desarrollar la creatividad interpretativa y la expresividad personal del alumno mediante el repertorio correspondiente al semestre	**VII. Creatividad interpretativa y expresividad** • Expresión corporal ligada a la ejecución • Verbalización de ideas musicales y emociones • Improvisación de ornamentos libres y cadencias • Memorización del repertorio • Práctica de ejecución ante públicos diversos • Análisis de textos • Revisión histórica de los estilos interpretativos • Análisis comparativo con otras disciplinas artísticas
0	2	Desarrollar habilidades y actitudes relativas al desempeño en el escenario	**VIII. Manejo escénico** • Postura y gestualidad • Autocontrol • Protocolo • Comunicación con el público
TOTAL HT: 0	**TOTAL HP: 32**		
TOTAL: 32			

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS		SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN	
Exposición oral	( )	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes finales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tarea fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Participación en clase	(x)
Seminarios	( )	Asistencia a prácticas	(x)
Lecturas obligatorias	(x)		
Trabajos de investigación	( )		
Prácticas de taller o laboratorio	(x)		
Prácticas de campo	( )		

Otras:

- Análisis de textos, discografía y audiovisuales
- Asistencia a conciertos y elaboración de reseñas críticas
- Asistencia a encuentros especializados y participación en clases magistrales
- Autocrítica de la interpretación a partir de grabaciones personales de audio y video
- Elaboración de registros de estudio
- Estudio comparado y valoración de interpretaciones musicales
- Participación en conciertos, clases magistrales, festivales musicales y presentaciones públicas
- Uso de Internet, software educativo y herramientas virtuales

Otras:

- Evaluación de los registros de estudio
- Evaluación de reseñas críticas y fundamentadas de interpretaciones musicales
- Evaluación del registro sonoro o de video del repertorio del examen
- Examen colectivo (los alumnos de todos los niveles tocan unos para otros). Califican maestro o maestros que imparten la materia
- Examen individual (dos o tres sinodales)
- Recital colectivo
- Registro personal de avances musicales específicos

REPERTORIO

Los siguientes dos programas ejemplifican los requerimientos mínimos que se juzgan como adecuados en la selección del repertorio para examen en este semestre. En todo caso, los profesores elegirán del repertorio existente para violoncello, al menos una obra de cada grupo establecido y que procuren contar con una dificultad o características semejantes a las aquí propuestas.

REPERTORIO BÁSICO

C. Saint-Saens, *Sonata No. 2*: para violoncello y piano
J. Brahms, *Sonata en mi menor, Op. 30:* para violoncello y piano
J.S. Bach, *Suite No. 2 en Re menor BWV 1008*: para violoncello

L.v. Beethoven *Sonata en Sol menor Op. 5 No. 2*: para violoncello y piano
M. Ruiz Armengol, *Romanza*: para violoncello
R. Montiel, *Cantilena*: para violoncello
R. Schumann, *Piezas de fantasia Op. 73*: para violoncello

REPERTORIO COMPLEMENTARIO

Repertorio técnico y de estudios

Cossman, B. (s/a) *Studies for Development of Agility of Fingers.* New York. International
Dotzauer, J. J. (s/a) *113 Etudes.* Miami. Kalmus
Duport, J. (s/a). *21 Studies (Etudes).* New York. Peters
Feuillard, L. R. (s/a). *Daily Exercises*. Mainz. Schott
Gruetzmacher, F. (s/a) *Technology of Cello Playing, Op. 38.* New York. International
Popper, D. (s/a). *High School Of Cello Playing, Op. 73.* Miami. Kalmus
Sevcik, O. (s/a). *40 Variations, Op. 3 (Trans. L.R. Feuillard).* s/c. Bosworth
Starker, J. (1965). *An Organized Method Of String Playing.* New York. Peer
Yampolsky, M. (1971). *Violoncello Technique.* Milwaukee. MCA

El repertorio para examen se seleccionará de las obras citadas o bien de algunas otras con dificultad equivalente.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Arizcuren, E. (1998). *El violoncello. Sus escuelas a través de los siglos*. Barcelona: Labor.
Blum, D. (2000). *Casals y el arte de la interpretación.* Barcelona: Idea books.
Bunting, Ch. (1999). *El arte de tocar el violoncello.* Madrid: Pirámide.
Ginsburg, Lev. (1983). *History of the violoncello*. New York: Paganiniana Publications.
Roubina, E. (1999). *Los instrumentos de arco en la nueva España*. México: FONCA.
Sadie, Stanley (ed.). (1980). *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. London. Macmillan.
Walden, Valerie. (1998) *One hundred years of violoncello. A history of technique and performance practice, 1740-1840.* Cambribge. Cambridge University Press.
Wasielewski, W.J. (2001). *The violoncello and its history*. New York. Da Capo Press.

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN:
(INTERNET, SOPORTES SONOROS Y AUDIOVISUALES, SOFTWARE Y OTROS)

Acceso en línea a bibliotecas en los Estados Unidos y Europa.
Acceso en línea al acervo de la Biblioteca Cuicamatini y a todas la bibliotecas de la UNAM
Biblioteca Cuicamatini: acervos de música, libros y grabaciones de audio y video.
Grove music online
Internet cello society
Sistema de acompañamiento digital (*Smartmusic*)

PERFIL PROFESIOGRÁFICO

Profesor con estudios de Licenciatura en Violoncello o estudios académicos equivalentes y experiencia profesional como ejecutante solista, en ensamble de cámara u orquestal.