

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA

CICLO PROPEDEÚTICO EN MÚSICA
INSTRUMENTISTA

PROGRAMA DE ASIGNATURA

SEMESTRE: 1°		CLAVE:			
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA					
Técnica y Repertorio Elemental de Violoncello I					
MODALIDAD	CARÁCTER	HORAS SEMESTRE	HORA / SEMANA		CRÉDITOS
			H.T.	H.P.	
Curso	Obligatorio	16	0	1	5
LÍNEA DE FORMACIÓN					

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.

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

En esta asignatura se proporcionan, a lo largo de seis 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 arpeggios. 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 y la técnica de violoncello. El programa de ésta asignatura es similar en su estructura didáctica, dividida en seis unidades cuya diferencia es el nivel de dificultad determinada por el repertorio de cada semestre, deberá garantizar el desarrollo de las habilidades de los alumnos para su incorporación a la licenciatura.

N° DE HORAS	OBJETIVOS PARTICULARES En el curso de esta unidad, el/la alumno(a):	UNIDADES DIDÁCTICAS
	Desarrollará las habilidades técnico mecánicas correspondientes a la ejecución del violoncello, con base en la revisión de ejercicios, escalas, arpeggios, estudios y el repertorio del semestre	<p>I. Habilidades técnico-mecánicas del violoncello</p> <p>Destreza digital</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coordinación digital • Velocidad • Regularidad • Digitaciones básicas y alternativas • Asimetría de patrones digitales <p>Ergonomía de la ejecución</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>Coordinación psicomotriz</p> <ul style="list-style-type: none"> • Independencia de manos • Movimiento del arco • Precisión • Flexibilidad
	Aplicará las normas y costumbres de interpretación de los distintos estilos musicales considerando el contexto socio - histórico del repertorio del instrumento	<p>II. Estilística y contexto socio-histórico del repertorio del violoncello.</p> <p>Aspectos temáticos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Métrica • Tempo y Ritmo • Fraseo y Articulación • Dinámica y Balance • Notación musical • Formas musicales • Ornamentación • <i>Vibrato</i> • Acentuación • Sonido en función del repertorio • Arcadas o golpes de arco • Normas de ejecución

		<ul style="list-style-type: none"> • Variedad de escalas
	Desarrollará 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	<p>III. Producción y control del sonido</p> <p>Arco</p> <ul style="list-style-type: none"> • Punto de contacto • Velocidad • Peso o apoyo <p>Ergonomía de los dedos de la mano izquierda en función de la producción sonora</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>Dinámica y color del sonido</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gama de matices (<i>ppp - fff</i>) • <i>Crescendo</i> y <i>Diminuendo</i>
	Desarrollará las habilidades relativas al control del tiempo musical, con base en estudios, ejercicios y repertorio enfocados a la interpretación adecuada de la rítmica, la métrica y la agógica	<p>IV. Tiempo musical</p> <p>Valores rítmicos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulso • Valores rítmicos binarios y ternarios • Ritmos punteados • Valores irregulares <p>Métrica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Métrica binaria, ternaria y compleja • <i>Agógica</i> • Tempo • Acentos agógicos • <i>Rubato</i> • <i>Accelerando</i> y <i>ritardando</i>
	Desarrollará las habilidades relativas a la técnica de aprendizaje del violoncello	<p>V. Técnicas de aprendizaje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definición de objetivos de estudio • Planificación del tiempo de estudio • Concentración • Memoria • Calentamiento • Detección y análisis de problemas técnicos

		<ul style="list-style-type: none"> • Estrategias para la solución de problemas técnicos • Autoevaluación
	Desarrollará la creatividad interpretativa y la expresividad personal del alumno mediante el repertorio correspondiente al semestre	VI. Creatividad interpretativa y expresividad <ul style="list-style-type: none"> • Expresión corporal ligada a la ejecución • Verbalización de ideas musicales y emociones • Memorización del repertorio • Práctica de ejecución ante públicos diversos • Análisis de textos • Revisión histórica de los estilos interpretativos
	Aplicará los principios teóricos y prácticos del fraseo y la articulación en función del repertorio	VII. Principios teóricos y prácticos del fraseo y la articulación Fraseo <ul style="list-style-type: none"> • Principios fundamentales del fraseo musical • Articulación • Normas generales de articulación • Mecánica del arco en función de la articulación: <i>legato, portato, non legato, staccato, marcato, acentos diversos y sforzando</i>
	Desarrollará habilidades relacionadas con el cuidado y mantenimiento del instrumento	VIII. Mantenimiento del instrumento <ul style="list-style-type: none"> • Limpieza del instrumento • Cuidado general • Cuidado de las cuerdas • Cuidado del arco
TOTAL: 16		

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)	Otras:	
Trabajos de investigación	()	• Evaluación de los registros de estudio	
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	• Evaluación de reseñas críticas y	

<p>Prácticas de campo ()</p> <p>Otras:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 	<p>fundamentadas de interpretaciones musicales</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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

REPERTORIO BÁSICO

Las siguientes selecciones del repertorio ejemplifican los requerimientos mínimos que se juzgan como adecuados en la selección del material para examen en este semestre. En todo caso, los profesores elegirán del repertorio existente para violoncello obras que cuenten con una dificultad o características semejantes a las aquí propuestas.

Susuki cello school (2003). Vol. I. Miami: Warner.

Bach for the cello: ten pieces in the first position. Ed. by Charles Krane. New York: Schirmer Grant, Francis (1973). *Intermediate solos in the positions for violoncello*. Ed. Francis Grant. Cleveland: Ludwig Music.

REPERTORIO COMPLEMENTARIO

Repertorio técnico y de estudios

Dotzauer, J. J. *113 Etudes*. Miami: Kalmus.

Feuillard, L. R. *Daily exercises*. Mainz: Schott.

----- *Méthode du jeune violoncelliste*. Nice: Delrieu.

Gruetzmacher, F. *Technology of cello playing, Op. 38*. New York. International Music.

Lee, Sebastian (2002). *Método práctico para violoncello*. Madrid: Real Musical.

Sevcik, O. *40 variations, Op. 3* (Trans. L.R. Feuillard). [London]: Bosworth.

Starker, J. (1965). *An organized method of string playing*. New York. Peer Music.

MATERIAL PARA EXAMEN

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

dificultad equivalente.

BIBLIOGRAFÍA

- Arizcuren, E. (1998). *El violonchelo: 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.
- Cardús, C. (1996). *Estructura y sonoridad de los instrumentos de arco*. Madrid: Real Musical.
- Ginsburg, L. (1983). *History of the violoncello*. New York: Paganiniana.
- Michels, U. (2004). *Atlas de música (vol. I y II)*. Madrid: Alianza Editorial.
- Pinksterboer, Hugo (2002). *Tipbook: cello*. Heemstede: Tipbook.
- Randel, D. M. (1999). *The new Harvard dictionary of music*. London, Belknap-Harvard.
- Sadie, S. (1980). *The new Grove dictionary of music and musicians*. London: Macmillan.
- Bonta, Stephen, et al, (1995) "Violoncello". En: *The New Grove Dictionary of music and musicians*, London: Macmillan.
- Stowell, R. (1999). *The Cambridge companion to the cello*. Cambridge: Cambridge University.
- Wasielowski, W.J. *The violoncello and its history*. New York: Da Capo Press.

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN:

(INTERNET, SOPORTES SONOROS Y AUDIOVISUALES, PARTITURAS, SOFTWARE Y OTROS)

Internet cello society

Sistema de acompañamiento digital (*Smartmusic*)

Biblioteca Cuicamatini: acervos de música, libros y grabaciones de audio y video.

Acceso en línea al acervo de la Biblioteca Cuicamatini y a todas la bibliotecas de la UNAM

Grove music online

PERFIL PROFESIOGRÁFICO

Profesor con estudios de Licenciatura en música / instrumentista o equivalente, con especialidad en violoncello.