

Departamento de Cuerda
Programación didáctica

Repertorio orquestal de violín y viola
curso monográfico

Profesoras: Ana Luque Fernández
Alejandra Poggio Lagares

Asignatura anual de Libre Configuración. Créditos: 3

1.-Introducción y Justificación:

Las salidas profesionales de cualquier instrumentista derivan en varias modalidades que podríamos resumir en Pedagógica, Orquestal, Autónoma o Mixta. Con esta asignatura se trata de potenciar la modalidad Orquestal y formar al alumno en los aspectos que debe dominar para optar a una plaza en una orquesta profesional.

Cada día con más frecuencia se pone de manifiesto que la suficiencia técnica y musical aún siendo crucial no es suficiente para obtener una plaza en una orquesta. Detalles como la elaboración del currículum vitae, el conocimiento en profundidad del repertorio orquestal e incluso la manera de comportarse en una audición, pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. En cualquier caso es importante que la situación de estrés que supone una prueba de este tipo no se convierta en una experiencia traumática, con objeto de que el aspirante no abandone el reto ante el primer contratiempo que se le presente.

Esta asignatura pretende contribuir a que los violistas y violinistas de nuestro conservatorio conozcan los pasajes más demandados por las orquestas de nuestro entorno. No sólo se trata de presentarlos y prepararlos sino de entender el contexto musical del que han sido extraídos e incorporarlos al repertorio general del instrumento. Se incluye asimismo en el monográfico el estudio de los extractos orquestales más relevantes del repertorio de la orquesta sinfónica del conservatorio durante el presente curso académico.

El monográfico consistirá fundamentalmente en clases prácticas de interpretación orquestal. Sin embargo se incluirán actividades como audiciones simuladas y sesiones dedicadas al análisis del proceso de acceso al mundo profesional del músico de orquesta: qué repertorio hay que dominar, la partitura y sus ediciones, proceso de inscripción a una prueba, cómo afrontar la audición, aspectos de la vida profesional del intérprete de orquesta, etc.

2.-Descriptores:

- 1.- Presentación de los pasajes más demandados en pruebas de orquesta, presentación de los pasajes más relevantes del repertorio de la asignatura de orquesta en el presente curso académico y selección de los que se van a trabajar (mínimo 10).
- 2.- Preparación mental específica.
- 3.- Pasajes barrocos y clásicos, análisis, digitación, articulación y memorización.
- 4.- Pasajes románticos y postrománticos, análisis, digitación, articulación y memorización.
- 5.- Pasajes del siglo XX, análisis, digitación, articulación y memorización.

3.-Objetivos:

-Trabajar pasajes orquestales estándar de concertino/principal o de tutti (tanto primer como segundo violín, para los violinistas) de diversos períodos y estilos del repertorio orquestal.

- Ayudar al alumno a enfocar su preparación ante una prueba profesional de orquesta.
- Entrenar al instrumentista de violín y viola como intérprete de una sección orquestal.
- Fomentar la disciplina de grupo, la flexibilidad y reflejos necesarios para la práctica orquestal profesional.
- Concienciar al alumno de la importancia de la calidad de su trabajo en la asignatura de orquesta.

4.-Contenidos:

- *Perfeccionamiento de golpes de arco básicos y específicos.
- *Racionalización y soltura en la digitación.
- *Dominio de cuestiones estilísticas de la práctica interpretativa histórica relativas al repertorio sinfónico.
- *Elección de tipos de sonido y de vibrato.
- *Mejora de la articulación y la agilidad.
- *Control de los tempi.
- *Flexibilidad de afinación en relación al grupo.
- *Conciencia del emplazamiento del arco en referencia al primer atril y al director y sus indicaciones.

5.-Metodología y Evaluación

Actividades formativas de carácter presencial

Sesiones teóricas: Metodología de enseñanza que implica la explicación de contenidos por el profesor, relativa a las obras del repertorio programado, con el acompañamiento de materiales didácticos diversos.

Sesiones prácticas: Metodología de enseñanza de las diferentes técnicas interpretativas del repertorio propuesto. Se contemplan, la participación en audiciones durante el curso, salidas del centro para realizar prácticas de concierto (orquesta sinfónica del RCSM Victoria Eugenia y Joven Academia de la OCG), así como la asistencia a algún curso de especialización o master class y el fomento en la participación de diversas actividades que organice tanto el Centro como otra institución.

Tutorías individuales en las que se apoye y refuerce los aprendizajes del alumno para llevar a cabo los objetivos propuestos.

Evaluación de los conocimientos de acuerdo a los sistemas establecidos.

Actividades formativas de carácter no presencial

Actividades de trabajo autónomo: estudio y trabajo individual del alumno (análisis armónico, formal, estético y técnico del repertorio, lectura musical de las obras, dominio técnico individual, propuestas de dinámica y carácter del repertorio.

Preparación de clases, pruebas, ensayos y conciertos, etc.

Estudio técnico grupal de la obra conforme a las necesidades propias de los instrumentos (arcos, respiraciones, etc.)

Asistencia a conciertos relacionados con la interpretación del violín y la viola en el ámbito orquestal.

Investigación en Biblioteca / Fonoteca / Internet para la ampliación de conocimientos en la preparación del repertorio.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Asistencia 20% (del total de sesiones lectivas)
2. Evolución de cada pasaje orquestal a lo largo de las sesiones lectivas 40%. (evaluación individualizada de cada pasaje en pruebas cuatrimestrales y de clase)
3. Examen final 40% (se podrá eliminar materia en Febrero)

6.-Criterios de Calificación

1. Asistencia: se califica de 0 a 10 (asistencia a todas sesiones lectivas=10) y se multiplica por 0.2.
2. Evolución de cada pasaje orquestal a lo largo de las sesiones lectivas se califica cada pasaje de 1 a 10 se hace media aritmética y el total se multiplica por 0.4
3. Examen final: Se califica de 1 a 10 y se multiplica por 0.4.

7.-Bibliografía:

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL:

KÄSTNER, Oswald (compil.). Orchester-Probespiel Violine. SCHOTT (ED 7850-7851).
GINGOLD, Josef (compil.). Orchestral Excerpts from Classical and Modern Works. IMC (1118-1119-1120).
BUS, Ludwig (compil.). Moderne Orchester Studien. SCHOTT (ED 5053/5070).
SCHMIDTNER, Franz (compil.). Orchesterstudien für Violin. SIKORSKI (303).

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

BRUSER, Madeline. The Art of Practicing. Bell Tower, 1997.
COPLAND, Aaron. Cómo escuchar la Música. Ed. Fondo de Cultura Económica. Mexico
CROCKER, Richard L. A History of Musical Style. Dover, 1986.
DORIAN, Frederich. Historia de la ejecución musical. Madrid, Taurus, 1986.
FLESH, Carl. Los problemas del sonido en el violín. Real Musical.
GALAMIAN, Ivan. Interpretación y Enseñanza del Violín. Ediciones Pirámide S. A.
GHETHEM, Jacques. 10 ans avec le violon (catalogue raisonné). Cité de la Musique.
BARRET, Henry. *The Viola*. USA, University of Alabama Press, 1996.
DALTON, David J., PRIMROSE, William. *Playing the viola*. Oxford University Press, 1990.
GREEN, Barry. The Inner Game of Music. DOUBLEDAY, 1986.
HAVAS, Kato. Stage Fright: its causes and cures, with special reference to violin playing. Bosworth and Company.
HARNONCOURT, Nicolaus: Le discours musical. París, Gallimard, 1984.
KOLNEDER, Walter. The Amadeus Book of the Violin. Portland. Amadeus Press, 1998.
MILSON, David. Theory and Practice in Late Nineteenth-century Violin Performance: An Examination of Style in Performance, 1850-1900. Ashgate Publishing Company, Hampshire, 2003
MORGAN, Robert P. La música en el siglo XX. Madrid, Akal, 1994.
MOZART, Leopold. A Treatise on the Fundamental Principles of Violin Playing. Alfred Einstein, and Editha Knocker, ed. Oxford University Press, 1985.
ROSEN, Charles. El estilo clásico Haydn, Mozart y Beethoven. Madrid, Alianza, 1988.
STOWELL, Robin. The Cambridge Companion to the Violin. Cambridge University Press, 1992.
STRANGE, Allen and Patricia. The Contemporary Violin: Extended Performance Techniques. University of California Press, 2001.
NELSON, Sheila M. *The Violin and Viola*. Mineola N.Y., Dover, 2003.
SAWODNY, Wolfgang. *Die Viola*. Kassel, Bärenreiter, 1985.
WHITE, John. *Lionel Tertis, the first great virtuoso of the viola*. Woodbrige, The Boydell Press, 2006.
ZEYRINGER, Franz. *Literatur für Viola*, Hartberg, Schönwetter, 1985.

INTERNET (ENLACES RECOMENDADOS)

- www.orchesterzentrum.de Master en interpretación orquestal ofrecido en conjunto por las universidades de Colonia, Detmold, Düsseldorf y Essen (Alemania).
- www.msmny.edu/orchperform/ds Grado en interpretación orquestal de la Manhattan School of Music de Nueva York (USA).
- www.orchestralibrary.com Symphony Orchestra Library Center. Fuente de información sobre orquestas y música clásica.
- www.musicalchairs.com Información sobre el mercado laboral en el mundo orquestal a nivel mundial.
- www.aeos.es Página Oficial de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, con información sobre las actividades y noticias de la Asociación.
- www.orquestaciudadgranada.es Página web de la OCG
- <http://jonde.mcu.es> Página web de la Joven Orquesta Nacional de España.
- <http://probesspiele.gmjo.at> Información sobre las audiciones de la Orquesta de Jóvenes Gustav Mahler GMJO (Gustav Mahler Jugendorchester)
- www.theviolinsite.com Recursos para alumnos, profesores e intérpretes. Historia, interpretación y biblioteca on line.
- www.violinist.com La más antigua y respetada comunidad de violinistas on line. Blogs, consejos, noticias y entrevistas.
- www.viola.com Panorama actual de intérpretes, artículos, concursos, composiciones y eventos en el ámbito violístico internacional.
- www.imslp.org Partituras de viola de dominio público.
- www.viola.com.es Partituras y recursos para violistas en español.
- www.iucatl.iu.edu Catálogo online de literatura musical de la Universidad de Indiana (USA).