

PROGRAMA DE VIOLONCELLO

GRADO MEDIO

IÑAKI ETXEPARE

INTRODUCCIÓN

Si entendemos que cada niño es un mundo diferente, se considera como innecesario crear un plan de estudios general para todos los estudiantes.

Una programación en diferentes cursos parece correcta en cuanto a la división de los cursos con sus respectivas obras, según su dificultad, pero no por ello es radicalmente necesario encasillar, por ejemplo, una Suite de Bach para violoncello en " x " curso... ¡qué lejos estaríamos de la música ! . Esta programación puede servir de pequeña orientación para crear el " plan individualizado " para cada uno de nuestros alumnos según sus necesidades que deberán ser vistas por el profesor, siendo esa visión la verdadera esencia del plan de estudios.

El criterio sobre la pedagogía del violoncello es un compendio de ideas que durante años se ha escuchado de grandes maestros y, gracias a ello, se puede consolidar una concepción propia de lo que es la técnica y el trabajo músico instrumental de este instrumento.

Es importante tener en cuenta que la información pasa de generación a generación de una manera " oral- visual " ya que es, durante las horas de clases, master clases, conciertos, audiciones etc. donde se forja la sabiduría en esta profesión, por ello, se considera como fundamental las vivencias del alumno en su época de estudio para su formación siendo de gran utilidad dejar plasmada por escrito todas las nuevas ideas ya que se grabarán de una forma más profunda en nuestra memoria.

PERSPECTIVA GLOBAL DE LA ASIGNATURA

OBJETIVOS

1. Desarrollar la imaginación tomando la física del sonido como materia prima para crear arte.
2. Posicionar el cuerpo atendiendo a la energía y las buenas tensiones, en relación con el instrumento y al entorno.
3. Desarrollar la búsqueda del ritmo para progresar como músico.
4. Incentivar la afinación para desarrollarse como músico.
5. Controlar el arco para desarrollar el amplio campo de posibilidades rítmicas, tímbricas en relación con el contexto musical. Trabajando las siete articulaciones desde la punta de nuestros dedos hasta el hombro.
6. Desarrollar la mano izquierda, codo y brazo atendiendo a factores como el vibrato, cambios de posición, velocidad...
7. Trabajar los ejercicios de mecanismo para el desarrollo y mantenimiento de por vida de los golpes de arco y mano izquierda.
8. Conseguir un estudio progresivamente estructurado de escalas.
9. Avanzar en la preparación técnica a través de los estudios.
10. Dominar un repertorio de diferentes estilos y dificultades para crear una solidez en la preparación del futuro músico.
11. Fomentar la asistencia a los conciertos, audiciones. Visionar videos y estimular la lectura de libros relacionados con el mundo musical sin olvidar la parte física del instrumento en relación con su construcción, mantenimiento.

SECUENCIACION DE CONTENIDOS

- 1. *Imaginación***: Debemos crear e imaginar respetando las particularidades de cada época, las obras de diferentes estilos.
- 2. *Cuerpo***: Fomentar el movimiento como base para crear una buena relación con el instrumento. La técnica Alexander como otras técnicas pueden ayudarnos a esta faceta tan importante para el músico.
- 3. *Ritmo***: Deberíamos asegurar progresivamente el ritmo estable con total control en sus diferentes grados de dificultad.
- 4. *Afinación***: Se trata de incentivar la búsqueda de por vida de la afinación expresiva.
- 5. *Arco***: debemos controlar la totalidad de golpes de arco y su buen uso a favor de una buena interpretación.
- 6. *Mano izquierda***: desarrollar el vibrato y la seguridad en los cambios de posición para una buena afinación, expresividad y velocidad.
- 7. *Ejercicios de mecanismo***: Desarrollar de por vida ejercicios de arco y mano izquierda tipo Klengel, Sevcik, Starker...
- 8. *Escalas***: prepararlas gradualmente para los seis diferentes niveles.
- 9. *Estudios***: se proporciona un listado de estudios de diferentes dificultades pero siempre contando con la libertad para el profesor de hacer trabajar otro diferente a cada curso según las necesidades del alumno en un momento concreto de su formación.
- 10. *Obras***: se crea un repertorio, pudiendo ser extensible, por dificultades técnicas o musicales. Se aconseja para tener un repertorio extenso el libro " 10 años con el violoncello " creado por Müller, Burgos, Bofill, para el instituto pedagógico musical de París - La Villette.
- 11. *Conciertos - videos***: fomentar la visita a museos, luthieres, crear conferencias en torno al hecho musical y estimular la asistencia a conciertos, master clases, y la escucha de otros alumnos.

CONSIDERACIONES PARA EL BUEN USO DE ESTE PROGRAMA

Este plan de estudios para el grado medio L.O.G.S.E. contempla cuatro aspectos fundamentales para el desarrollo del músico con aspiraciones al mundo profesional.

ESCALAS: con el Sistema de Escalas Básicas de Peter Thiemann (Editorial Boileau) se nos ofrece una visión amplia de las distintas combinaciones posibles para avanzar en la ejecución de las escalas, disciplina importante ya que una gran mayoría de la música escrita esta compuesta por escalas terceras, arpeggios... etc.

No obstante otros sistemas y libros de escalas como LOEB u otros siempre se deben consultar.

ESTUDIOS: la realización de estudios es una actividad interesante tanto para el desarrollo técnico como para el desarrollo musical. Un estudio o una simple escala si se toca musicalmente es un mundo diferente y gratificante, artísticamente hablando.

OBRAS: se intenta contemplar un amplio repertorio para dar mas posibilidades al alumno, sin embargo siempre nos quedaríamos cortos al enumerar las obras escritas para este instrumento. Actualmente disponemos de un magnifico trabajo realizado en París por P.Müller, C.Burgos y P.Boufil editado por el Instituto Pedagógico Musical y Coreográfico de La Villette, donde encontramos el más amplio repertorio que se conoce en un solo libro.

PASAJES DE ORQUESTA: los libros de L. Rose, R. Strauss, R. Wagner, etc. nos ofrecen interesantes colecciones de los pasajes más solicitados en las pruebas de orquesta, en este plan se contempla una muestra de ellos para ir introduciendo al alumno en la disciplina del estudio consciente de esta faceta.

No figuran en este plan libros de mecanismo tipo Klengel, Sevcik, Starker... pero se entiende que deben practicarse regularmente.....

EDICIONES RECOMENDADAS PARA LOS ESTUDIOS

DOTZAUER.edi .Peters

LEE .ed. Boileau o IMC

POPPER op 76 .Hoffmeister Verlag o International (IMC)

POPPER op 73. Hoffmeister

DUPORT. Peters

FEUILLARD .Delrieu

GRUTZMACHER. Peters

FRANCHOMME .Peters o IMC

SERVAIS. Schott

PIATTI. Peters

La edición recomendada de cada obra se coloca entre paréntesis después de las mismas.

La edición para la mayoría de los pasajes de orquesta es International (2º Volumen Orchestral Excerpts de Leonard Rose)

POSIBLE MODO DE EXAMEN

1º.- Escalas correspondientes a cada curso.

2º - 3 Estudios; anunciados 5 semanas antes de la fecha del examen.

3º.- 1 Obra obligatoria: 1º curso: 1 de las 5 primeras sonatas de Vivaldi
 Cursos siguientes: La Suite de Bach correspondiente

4º.- Obra de Libre Elección

5º.- Obra impuesta 5 semanas antes de la fecha del examen.

6º.- Pasajes de orquesta: correspondientes a cada curso

Se aconseja una división del examen en dos partes, por ejemplo febrero y mayo o junio, con tal de separar la parte técnica en febrero y una especie de " concierto final " al finalizar el curso.

PRIMER CICLO

OBJETIVOS

- Aumentar el volumen del sonido según la edad y físico del alumno, normalmente en este ciclo es donde se efectúa el paso del violoncello 3/4 a 4/4.
- Controlar las siete primeras posiciones y realizar una introducción del pulgar si no se ha hecho anteriormente.
- Iniciar el estudio de las escalas en doble cuerda, programado para el segundo curso pero si es posible se podría hacer en el primero.
- Iniciar el trabajo de los estudios de Víctor Lefevbre para el pulgar y los más fáciles de los estudios preparatorios de Popper y los 21 de Duport.
- Comenzar con el mundo de las Suites de Bach. En este ciclo se opta por un repertorio que potencie el barroco.
- Los pasajes de orquesta no se incluyen en este ciclo aunque no quedan descartados.

CURSO PRIMERO

ESCALAS

Escalas, arpeggios y terceras en tres octavas (todos los tonos) según el capítulo 5º del Sistema de Escalas Básicas de Peter Thiemann (edición Boileau).

Ejecución: sueltas, ligadas de dos, tres, cuatro y seis notas según capítulo 1º

Variantes de arcaídas (solo en las escalas) según capítulo 2º pág. 5 A 1-5, B 12-21.

ESTUDIOS

DOTZAUER : núm. 36, 37, 40, 42, 43, 47, 48, 51, 52, 55, 56, 58, 59, 60, 61 y 62 del Vol. II
núm. 63, 65, 67, 68, 69, 71, 72 y 74 del Vol. III.

LEE : núm. 24, 29, 30, 35, 37 y 39 del Vol. II opus 31.

POPPER : núm. 1, 3 y 4 de los estudios preparatorios opus 76.

DUPORT : núm. 2, 3, 4 y 11 de los 21 estudios Edición Peters.

LEFEVRE : Doce estudios para el pulgar opus 2.

FEUILLARD : la Technique du violoncelle Vol. IV (autores diversos).

OBRAS

BACH: Arioso (Fischer).

VIVALDI: Sonatas 1, 2, 3, 4 y 5 (Schott).

DUPORT: Sonata 1 (Delrieu).

GOLTERMANN: Concierto 4º op 65 y 5º op 76 (Delrieu 1º mvto o International).

BOCCHERINI: Sonata en Do para 2 violoncellos (International).

ROMBERG: Sonatas 2 y 3 para dos violoncellos op 43 (Peters). Concertino en mi (Delrieu).

KUMMER: Duos op 22 (International).

FAURE: Après un rêve. Sicilienne (Hamelle).

RIEDING: Concierto en Si b op. 35 (Bosworth)

CURSO SEGUNDO

ESCALAS

Escalas, arpeggios y terceras de Do M a fa m según capítulo 6º del S.E.B de P. Thiemann.

Ejecución: escalas sueltas hasta seisillos según capítulo 1, A

Ligadas de 3, 4, 6 y 8 notas según capítulo 1.B

Variantes de arcadas según capítulo 2º (pág. 5, A 6-11, B 21-28)

Arpeggios; sueltos y ligados de 2, 3, 4, y 6 notas

Terceras; ligadas de 4 y 8 notas

Escalas en doble cuerda (terceras, sextas y octavas) de Do M a sol m (capítulo 7º), con las arcadas de los dos primeros ejemplos para la ejecución del capítulo 7º.

ESTUDIOS

DOTZAUER: núm. 64, 70, 73, 75 y 85 del Vol. III.

POPPER : núm. 2, 6, 7, 9 y 10 del opus 76.

Núm. 6 y 11 de los 40 estudios opus 73.

DUPORT : núm. 5, 7, 13 y 19 de los 21 estudios Edición Peters

LEFEVRE : doce estudios para el pulgar opus 2.

FRANCHOMME: estudios opus 35

GRUTZMACHER: estudios opus 38 Vol. I

FEUILLARD: la Technique du violoncelle Vol. IV

OBRAS

BACH: Suite nº 1

Arioso (Fischer)

VIVALDI: Sonata 6 (Schott).

DUPORT: Sonata 2 (Delrieu).

BOCCHERINI: Sonata 3º en Sol m (Ricordi).

BREVAL: Concierto 1º y 2º (Delrieu).

CAIX D'HERVELOIS: Suite 2º en re (Schott).

COUPERIN: Pieces en concert (Leduc Paris).

SAMMARTINI: Sonata en Sol (Schott).

BEETHOVEN: Andante con variaciones (Faber Music).

SCHUMAN: Fantasiestücke (Peters e International).

MENDELSSOHN: Liedohne Worte (Peters).

FAURE: Elegie (Hamel).

SAINT SAËNS: Allegro Appassionato op 43 (Durand).

POPPER: Gavotte en Re. Mazurka (Peters e International).

GRANADOS: Intermezzo (Schirmer). Andaluza (Salabert).

CASSADO: Serenada (Universal).

SEGUNDO CICLO

OBJETIVOS

- Trabajar escalas más rápidas, variantes de arcadas y otras tonalidades.
- Realizar estudios de mayor dificultad de Popper, Duport, así como los Capriccios de Franchomme Op. 7 y Servais Op. 11
- Comenzar con conciertos clásicos de Stamitz y Haydn Hob. VII b: 4 como preparación a los grandes conciertos clásicos de Haydn y Boccherini.
- Iniciar las grandes sonatas del repertorio de Beethoven y Brahms, así como obras del S XX como la sonata de Kodaly Op. 4 y el concierto de D.Kabalewsky

CURSO TERCERO

ESCALAS

Escalas, terceras y arpegios de Mi M a la b m según capítulo 6º del S.E.B.

Ejecución: sueltas hasta seisillos según capítulo 1 A

Ligadas de 3, 4, 5, 6, y 8 notas según capítulo 1 B

Variantes de arcadas según capítulo 2º pág. 5 A 6-11 y B 21-28

Arpegios; sueltos y ligadas de 3 y 6 notas

Terceras; ligadas de 4 y 8 notas

Escalas en doble cuerda (terceras, sextas, octavas) de La M a Si b m (capítulo 7º) con las arcadas de los primeros dos ejemplos y ligadas de dos notas.

ESTUDIOS

POPPER : núm. 5 y 8 de Estudios Preparatorios opus 76
núm. 1, 2, 3, 5, 10 y 16 opus 73

DUPORT : núm. 1, 6, 9, 10, 12, 15y 20 de 21 estudios Edición Peters

FRANCHOMME: "Capriccios" opus 7 .

GRUTZMACHER: estudios opus 38 Vol. I

FEUILLARD: la Technique du violoncelle Vol. V y VI

OBRAS

BACH: Suite nº 3

Sonata nº2 en Re M (Bärenreiter o Peters).

STAMITZ: Concierto nº 1 y 2 (Bärenreiter).

CAIX D'HERVELOIS: Suite nº 1 (Schott).

MARAIS: La Folia (Schott).

BOCCHERINI: Sonata 2º en Do (Ricordi).

GEMINIANI: Las 6 Sonatas (Peters).

BEETHOVEN: Sonata für Horn (Violoncello) und Klavier op. 17 (Breitkopf).

Sonata nº 2 en sol op.5 (Henle o Peters).

Variaciones sobre un tema de Haendel (Henle o Peters).

SCHUMANN: 5 Stücke im Volkston op.102 (Peters).

MENDELSSOHN: Sonata nº 1 (Peters).

ROMBERG: Concierto nº 2 en Re (International).

FAURE: Romanza (Peters).

BRUCH: Kol Nidrei (Simrock).

MARTINU: Variaciones sobre un tema eslovaco (Bärenreiter).

POPPER: Vito op. 54 nº 5 (Peters).

NIN: Suite española (Max Eschig París).

GLAZOUNOV: Chant du ménestrel (International).

SQUIRE: Tarantella op 23 (International).

PASAJES DE ORQUESTA

HAYDN: Sinfonía nº 103 y 104 (International, L. Rose).

MOZART: Sinfonía nº 35 (Rose).

BEETHOVEN: Piano concerto nº 4, op.72 (Rose).

BIZET: L' Arlesienne Suite nº 2 (Rose).

CURSO CUARTO

ESCALAS

Escalas, arpeggios y terceras en todos los tonos según capítulo 6º del S.E.B.

Ejecución: escalas sueltas hasta fusas, capítulo 1 A, ligadas de 4, 5, 6, 8, 9, 12, y 16 notas según capítulo 1, B.

Variantes de arcadas según capítulo 2º pág. 5 y 6

Arpeggios; ligadas de 3, 6, y 12 notas.

Terceras; ligadas de 8 y 16 notas.

Escalas en doble cuerda de Fa sostenido M a la b m (Cáp. 7º) con las arcadas de los dos primeros ejemplos para la ejecución del capítulo 7º y ligadas de 2 y 3 notas.

ESTUDIOS

POPPER : núm. 7, 8, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, y 25 del opus 73.

DUPORT : núm. 8, 14, 16, 17, 18 y 21 de 21 estudios Edición Peters

FRANCHOMME: “Capriccios” opus 7.

SERVAIS : Seis capriccios opus 11

OBRAS

BACH: Suite nº 2

Sonata nº 1 en Sol M (Bärenreiter o Peters).

BACH J.C: Concierto en do m (Salabert).

BOCCHERINI: Sonata 4º en Mi b (Ricordi).

Concierto en Sol M (Delrieu).

STAMITZ: Concierto nº 3 en Do M (Bärenreiter).

HAYDN: Concierto en Re (el pequeño), Hob. VII b: 4

BEETHOVEN: Sonata nº 1 en Fa M op.5 (Henle o Peters).

7Variaciones sobre un tema de Mozart (Henle).

BRAHMS: Sonata en mi m op.38 (Henle o Schott).

SCHUMANN: Adagio und Allegro op.70 (Peters).

MENDELSSOHN: Sonata nº 2 (Peters).

CASSADO: Sonata en estilo antiguo español (Universal).

Requiebros (Schott).

POPPER: Tarantella (Peters o International).

DVORAK: Rondo (Simrock).

STRAUSS.R: Romanza en Fa (Schott).

KABALEWSKY: Concierto op.49 (International).

KODALY: Sonata op.4 (Universal).

DAVIDOV: 2º Concierto en la m op, 14 primer mvto (Delrieu)

PASAJES DE ORQUESTA

MOZART: Sinfonía nº 40 (Rose).

BEETHOVEN: Sinfonía nº 5 (Rose).

BRAHMS: Sinfonía nº 2 (Rose).

ROSSINI: Overtura del Barbero de Sevilla (Rose).

TERCER CICLO

OBJETIVOS

- Trabajar las escalas en todos los tonos y según el tiempo disponible en el segundo curso de este ciclo se podrá dejar más prioridad a las obras para la preparación de un concierto final de grado.
- Realizar los más difíciles estudios de Popper y continuar con los caprichos de Servais, así mismo en este ciclo se puede iniciar los caprichos de Piatti que más tarde se realizarán en superior.
- Completar el repertorio de sonatas y grandes conciertos como el de Saint-Saëns, Lalo, Elgar sin olvidar la 5ª y 4ª suite de Bach.

CURSO QUINTO

ESCALAS

Escalas, arpeggios y terceras en todos los tonos según el capítulo 6º.

Ejecución: sueltas hasta fusas como en el capítulo 1A, ligadas de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, y 16 notas según capítulo 1 B.

Variantes de arcadas según capítulo 2º (pág. 5 y 6).

Arpeggios; ligadas de 3, 6 y 12 notas.

Terceras; ligadas de 8 y 16 notas.

Escalas en doble cuerda (terceras, sextas y octavas) en todos los tonos (capítulo 7) con las arcadas de los dos primeros ejemplos para la ejecución del capítulo 7º y ligadas de 2, 3 y 4 notas.

ESTUDIOS

POPPER : núm. 4, 9, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, y 40.

SERVAIS : Seis Capriccios opus 11

PIATTI : Capriccio numero 1 opus 25.

OBRAS

BACH: Suite nº 5.

Sonata nº 3 en Re M (Bärenreiter o Peters).

Adagio en la m “de la toccata para órgano “(Delrieu).

BOCCHERINI: Sonata 1º en La (Ricordi).

Sonata 5º en Fa (Ricordi).

BREVAL: Sonata V en Sol M (Schott).

FRANCOEUR: Sonata (Schott).

BEETHOVEN: Sonata nº 3 en La M op.69 (Henle o Peters).

12 Variaciones sobre un tema de Mozart (Henle).

SAINT SAËNS: Concierto en la (Peters o International).

BOELMANN: Variaciones sinfónicas (Durand).

MENDELSSOHN: Variaciones concertantes (Peters).

DVORAK: Le Calme de la Foret (international).

FAURE: Romance op.69 (Hamelle).

GRIEG: Sonata op.36 (Peters).

PROKOFIEV: Sonata op.119 (Sikorski).

STRAUSS: Sonata op.6 (Universal).

SHOSTAKOVITCH: Sonata op.40 (Peters).

HINDEMITH: Variaciones (Schott).

Sonata para violoncello solo (Schott).

HONEGGER: Concierto (Salabert).

GRANADOS: Madrigal (E.M. Berben).

RAVEL: Pieza en forma de Habanera (Leduc).

CASSADO: Toccata y Partita (Schott y Max Eschig).

PASAJES DE ORQUESTA

MOZART: Overtura de Las Bodas de Fígaro y Overtura de Don Giovanni (Rose).

BEETHOVEN: Overtura Coriolano y Sinfonía nº 8 (Rose).

SMETANA: La Novia Vendida (Rose).

TCHAIKOVSKY: Sinfonía nº 4 (Rose).

BRAHMS: Variaciones sobre un tema de Haydn y Piano Concerto nº 2 (Rose).

CURSO SEXTO

En este nivel no se exige ningún tipo de escala, se entiende que todo violoncellista ejecutara las diferentes escalas con su infinidad de posibilidades rítmicas durante toda su trayectoria musical como medio para la buena disposición instrumental que le permita “estar en forma”. Se recomienda también el trabajo de escalas con un, dos y tres dedos como bien se explica al final de este Sistema de Escalas Básicas de Peter Thiemann.

ESTUDIOS

En este nivel no se exigen estudios para dar prioridad a la preparación de las obras, que se incluirán en el concierto o dos conciertos finales de grado medio, no obstante se pueden realizar aquellos estudios que en el quinto curso no se realizaron y en su caso continuar con capriccios de Piatti como preparación al grado superior.

OBRAS

BACH: Suite nº 4
BOCCHERINI: Sonata 6º en La (Ricordi).
 Concierto en si b M (Breitkopf).
HAYDN: Concierto en Do M (International).
BEETHOVEN: Sonata nº 4 (Henle o Peters).
 Sonata nº 5 (Henle o Peters).
BRAHMS: Sonata en Fa M op.99 (Schott).
ELGAR: Concierto (Novello).
LALO: Concierto (Augener o International).
DAVIDOFF: At the fountain op.22 nº 2 (International).
CHOPIN: Sonata (Peters).
FRANCK: Sonata (International).
POPPER: Rapsodia Húngara (International).
 Suite para dos violoncellos (International).
CASSADO: Suite para violoncello solo (Universal).
 Danza del diablo verde (Universal).
DEBUSSY: Sonata (Durand).
BRITTEN: Suites para violoncello solo (Faber FF Music).
FAURE: Papillon op.77 (Peters).

PASAJES DE ORQUESTA

BACH: Concierto de Brandemburgo nº 3 (Rose).
SCHUBERT: Sinfonía nº 2 y nº 7 (Rose).
VERDI: Ofertorio del Réquiem.
TCHAIKOVSKY: Sinfonía nº 5 (Rose).
R. STRAUSS: Don Juan.