

Curso 2021-2022

Escuela Superior de Música Reina Sofía

Centro privado autorizado

GUÍA DOCENTE DE REPERTORIO ORQUESTAL

Titulación

**Grado en música, especialidad interpretación
Itinerario A**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: SEPTIEMBRE 2021

TITULACIÓN: TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA
ASIGNATURA: REPERTORIO ORQUESTAL I y II

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo¹	Obligatoria de la especialidad
Carácter²	Clase de enseñanza instrumental individual
Especialidad/itinerario/estilo/instrumento	Especialidad interpretación / Itinerario A
Materia	Formación instrumental complementaria
Periodo de impartición³	Anual, octubre 2021-junio 2022
Número de créditos	I – 6 ECTS II – 6 ECTS
Departamento	Interpretación
Prelación/ requisitos previos	I - Haber superado la prueba de acceso II - Haber superado Repertorio Orquestal I
Idioma/s en los que se imparte	Español

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico

3. RELACIÓN DE PROFESORES Y GRUPOS A LOS QUE IMPARTEN DOCENCIA

Apellidos y nombre	Correo electrónico	Grupos
Martínez Tos, Salvador	salvetafluit8@hotmail.com	Flauta
Anchel, Víctor Manuel	vanchel@mac.com	Oboe
Pérez Piquer, Enrique	eperezpiquer@telefonica.net	Clarinete
Alonso Serena, Francisco	alonsopaco@hotmail.com	Fagot
Epelde, Rodolfo	repelde@yahoo.es	Trompa
Khismatulin, Rafael	rkhismatulin@hotmail.es	Violín
Kovacs, Alan	alankovacsliu@gmail.com	Viola
Balan, Dragos	dragosbalan29@yahoo.com	Violonchelo
García Araque, Antonio	tonigaraque@gmail.com	Contrabajo

4. COMPETENCIAS

Competencias transversales
Organizar y planificar el trabajo personal de una forma ordenada, eficiente y motivadora.
Recoger información significativa, analizarla y aplicarla adecuadamente.
Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
Realizar autocrítica hacia el propio desempeño de su actividad como parte esencial del trabajo.
Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo de ensayo en grupo.
Buscar la excelencia y la máxima calidad en el desempeño de su actividad como tutti y como solista

¹ Formación básica, obligatoria u optativa.

Desarrollar hábitos de trabajo encaminados a la autosuficiencia en el estudio personal.
Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional futuro.
Potenciar la autosuficiencia en la toma de decisiones, con el fin de acometer los objetivos propuestos.
Competencias generales
Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical.
Mostrar aptitudes adecuadas para la lectura e interpretación musical en el instrumento.
Interpretar correctamente la notación gráfica de textos musicales del repertorio orquestal.
Reconocer los materiales musicales gracias al desarrollo de la capacidad auditiva y saber aplicar esa capacidad a la práctica de los pasajes orquestales.
Dominar su instrumento musical en un nivel adecuado a su campo principal de actividad.
Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en la interpretación de música de conjunto.
Aplicar los métodos de trabajo más apropiados para superar los retos que se le presenten en el terreno del estudio personal y en la práctica musical colectiva.
Conocer las características propias del instrumento, en relación a su construcción, acústica y evolución histórica.
Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales relacionados con la asignatura.
Estar familiarizado con un repertorio orquestal amplio y actualizado, centrado en su especialidad como tutti y solista.
Reconocer los rasgos estilísticos que caracterizan a dicho repertorio y poder aplicarlos de forma clara y completa.
Profundizar en el conocimiento de su instrumento en la orquesta, en sus aspectos acústicos e históricos, y saber aplicarlos en la práctica interpretativa.
Tener un amplio conocimiento histórico y analítico de las obras más representativas del repertorio orquestal de su instrumento.
Desarrollar unos conceptos artísticos propios de la orquesta.
Conocer la clasificación, características acústicas, históricas y antropológicas de su instrumento musical.
Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional.
Conocer y ser capaz de utilizar metodologías de estudio que le capaciten para el continuo desarrollo e innovación de su actividad musical a lo largo de su carrera.
Implementar hábitos que permitan desarrollarse autónomamente a lo largo de la vida profesional.
Conocer y aplicar la legislación relativa a su ámbito profesional.
Desarrollar la capacidad de interpretación individual y de conjunto del repertorio orquestal, destacando las mejores cualidades del alumno.
Competencias específicas
Interpretar el repertorio orquestal significativo del instrumento tratando de manera adecuada los aspectos que lo identifican en su diversidad estilística.
Preparación de pasajes del repertorio orquestal de todos los estilos, cuyas características de especial dificultad hacen necesario su estudio particularizado, de cara a enfrentarse en el futuro al trabajo de orquesta con pleno conocimiento de los problemas técnicos y musicales que cada obra plantea desde el punto de vista individual.
Preparación en particular de los pasajes más habituales en pruebas de orquestas, para que el alumno esté preparado para una eventual audición/prueba de orquesta, paso obligado con vistas a poder formar parte de una orquesta.
Relacionar cada uno de los pasajes con el conjunto de instrumentos que, simultáneamente, intervienen en cada momento de la obra estudiada, de modo que se consiga no sólo una visión horizontal de la música, sino que, gracias a esa interrelación, la individualidad se vea en todo momento subordinada al resultado global de la interpretación.
Definir dinámicas, vibratos, afinación, golpes de arco, fraseo, tempo, articulación, etc.
Caracterizar los diferentes estilos en cuanto a sus peculiaridades interpretativas técnicas y musicales, construyendo una idea interpretativa coherente y propia.

Fomentar el conocimiento del repertorio orquestal, recomendando al alumno la escucha y la lectura simultánea de la partitura general de las obras que se trabajarán en el curso.

Conocer los procesos y recursos propios del trabajo orquestal y de otros conjuntos dominando adecuadamente la lectura a primera vista, mostrando flexibilidad ante las indicaciones del director y capacidad de integración en el grupo.

Conocer las implicaciones escénicas que conlleva la actividad profesional como músico de orquesta y ser capaz de desarrollar sus aplicaciones prácticas.

Estudiar la ornamentación según las diferentes épocas y estilos, tanto en las fuentes escritas como en su interpretación práctica.

Dominio de aspectos como sistema de estudio, relajación, control escénico y conocimiento lo más amplio posible del repertorio.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Estudio y práctica interpretativa del repertorio concertante vocal e instrumental.

Conocimiento de la evolución del repertorio coral y orquestal a lo largo de la historia.

Práctica de ejercicios encaminados a mejorar el sonido, el ritmo y la afinación, por ejemplo, en los movimientos lentos de las sinfonías.

Ejercicios de todo tipo de ataques.

Práctica de instrumento en grupo, rotando los alumnos en el conjunto y realizando labores de solista o de acompañante.

Explicaciones y prácticas acerca de los métodos de estudio empleados en la formación del alumno.

Análisis selectivo de algunas de las piezas a interpretar, desde el punto de vista de la interpretación y de la forma musical.

Ejercicios de técnica de la digitación.

Estudio y práctica de posiciones alternativas.

Sonidos armónicos.

Ejercicios sobre técnicas y grafías contemporáneas.

Lectura a primera vista de fragmentos orquestales.

6. CONTENIDOS

Bloque temático	Tema/repertorio
I.- TÉCNICA	Producción del sonido: a. Textura b. Timbre c. Flexibilidad d. Dinámicas
	Articulación: a. Velocidad b. Coordinación c. Tipologías de ataques d. Combinaciones rítmicas
II.- INTERPRETACIÓN	Elementos del fraseo: Identificación y producción de los factores que interviene en el proceso de fraseo.
	Estilos: Identificación de las principales convenciones estilísticas y su aplicación al repertorio orquestal con violonchelo.
	Lectura a primera vista: Técnicas y recursos para abordar la lectura a vista con fluidez y eficacia.
III.- REPERTORIO	El propio de cada instrumento.

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total horas
Actividades teórico-prácticas	a: 36 horas
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	a: 15 horas
Horas de trabajo del estudiante	b: 60 horas
Preparación prácticas	b: 60 horas
Realización de pruebas	b: 6 horas
Total de horas de trabajo del estudiante	a + b = 177 horas

8. METODOLOGÍA

Breve descripción de la metodología a aplicar en cada una de las actividades.

Actividades teórico-prácticas	<p>Se abordarán en ellas los pasajes orquestales programados en cada caso, con especial referencia a las materias transversales: análisis formal, estructural y armónico, situación histórica, estilo, etc.</p> <p>El profesor recomendará, en cada caso, los ejercicios técnicos que considere necesarios para una mejor comprensión y ejecución de las obras a trabajar.</p> <p>Esta metodología podrá variar sensiblemente de alumno a alumno ya que, según el criterio del profesor, cada alumno tendrá, independientemente del curso, un programa adecuado a sus necesidades y aptitudes, siempre encaminado a conseguir un desarrollo óptimo, tanto instrumental como artístico, apoyándose en las diversas actividades como audiciones públicas y clases magistrales como método de aprendizaje añadido.</p> <p>Trabajo personal y en grupo para obtener control rítmico, para escucharse dentro del conjunto y escuchar al grupo, control de la afinación y ejecución de los golpes de arco. Preparación para el control escénico.</p> <p>En el escenario de doble presencialidad, al tratarse de una asignatura instrumental que además requiere de la presencia física conjunta de los participantes, las lecciones se desarrollarán de forma presencial en las aulas de la escuela.</p>
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	<p>Análisis del repertorio programado.</p> <p>Asistencia a ensayos y conciertos de las orquestas de la ESMRS.</p>

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Actividades teórico-prácticas	<p>Asistencia a clase.</p> <p>Evaluación continua.</p> <p>Clases conjuntas.</p>
Otras actividades formativas de carácter obligatorio	<p>Aplicación práctica de los análisis realizados, en los ensayos</p>

(jornadas, seminarios, etc.) programados.

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividades teórico-prácticas	Rendimiento del trabajo en clase. La asistencia a clase y la actitud en la misma. El estudio y análisis de las obras propuestas.
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Asistencia a clase	10%
Rendimiento en las clases	40%
Exámenes	50%
Total	100%

9.3.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Pruebas escritas	20%
Trabajos	20%
Exámenes	60%
Total	100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Pruebas orales	20%
Elaboración de trabajos	20%
Exámenes	60%
Total	100%

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

Las adaptaciones de los instrumentos de evaluación deberán tener en cuenta los diferentes tipos de discapacidad

Instrumentos	Ponderación
Pruebas escritas	15%
Pruebas orales	15%
Exámenes	50%
Asistencia a clase	20%
Total	100%

10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE Y EVALUACIONES

CRONOGRAMA

Semana	CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	Total horas presenciales	Total horas no presenciales	
Semana 1	TEMA1:			
	Actividades teóricas:	<i>Breve descripción del contenido específico, si procede</i>	X horas	X horas
	Actividades prácticas:	<i>Breve descripción del contenido específico, si procede</i>	X horas	X horas
	Otras actividades formativas :	<i>Breve descripción del contenido específico, si procede</i>	X horas	X horas
	Evaluación :	<i>Breve descripción del instrumento de evaluación y contenido</i>	X horas	X horas
Semana 2	TEMA X:			
	Actividades teóricas:	<i>Breve descripción del contenido específico, si procede</i>	X horas	X horas
	Actividades prácticas:	<i>Breve descripción del contenido específico, si procede</i>	X horas	X horas
	Otras actividades formativas :	<i>Breve descripción del contenido específico, si procede</i>	X horas	X horas
	Evaluación :	<i>Breve descripción del instrumento de evaluación y contenido</i>	X horas	X horas
Semana 3	TEMA X:			
	Actividades teóricas:	<i>Breve descripción del contenido específico, si procede</i>	X horas	X horas
	Actividades prácticas:	<i>Breve descripción del contenido específico, si procede</i>	X horas	X horas
	Otras actividades formativas :	<i>Breve descripción del contenido específico, si procede</i>	X horas	X horas
	Evaluación :	<i>Breve descripción del instrumento de evaluación y contenido</i>	X horas	X horas
Semana 4	TEMA X:			
	Actividades teóricas:	<i>Breve descripción del contenido específico, si procede</i>	X horas	X horas
	Actividades prácticas:	<i>Breve descripción del contenido específico, si procede</i>	X horas	X horas
	Otras actividades formativas :	<i>Breve descripción del contenido específico, si procede</i>	X horas	X horas
	Evaluación :	<i>Breve descripción del instrumento de evaluación y contenido</i>	X horas	X horas

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS²

Espacios amplios para la realización de clases conjuntas

Biblioteca y fonoteca

11.1. Bibliografía general

Título	La Música Sinfónica
Autor	A. Robledo / E. Pérez
Editorial	Acento Ediciones, 1997

Título	La Música de Orquesta
Autor	A. Jacobs
Editorial	Rialp, 1990

Título	Orchestral Excerpts
Autor	VV.AA.
Editorial	International Music Company

Título	Guía universal de la música
Autor	J. Pascual
Editorial	Ma Non Troppo, 2008

Título	Guía de la música sinfónica
Autor	F. Tranchefort
Editorial	Alianza Editorial, 2008

11.2. Bibliografía complementaria

Título	Orchestral music. A handbook
Autor	David Daniels
Editorial	The Scarecrow Press, Inc.

Título	
Autor	
Editorial	

Título	
Autor	
Editorial	

² Se recomienda que el número total de referencias bibliográficas no exceda de veinte títulos.

11.3. Direcciones web de interés

Dirección 1	www.sheetmusicplus.com
Dirección 2	www.yalepress.yale.edu
Dirección 3	www.musicalchairs.info

11.4 Otros materiales y recursos didácticos

	IMSLP. Petrucci Music Library