

Curso 2021-2022

Escuela Superior de Música Reina Sofía

Centro privado autorizado

GUÍA DOCENTE DE VIOLA

Titulación

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

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: SEPTIEMBRE 2021

TITULACIÓN: TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA

ASIGNATURA: VIOLA I-IV

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo¹	Obligatoria de la especialidad
Carácter²	Clase de enseñanza instrumental individual
Especialidad/itinerario/estilo/instrumento	Interpretación / Itinerario A
Materia	Instrumento/Voz
Periodo de impartición³	Anual, octubre 2021-junio 2022
Número de créditos	I – 18 ECTS II – 18 ECTS III – 20 ECTS IV – 20 ECTS
Departamento	Interpretación
Prelación/ requisitos previos	I - Haber superado la prueba de acceso II - Haber superado Viola I III - Haber superado Viola II IV - Haber superado Viola III
Idioma/s en los que se imparte	Español / Inglés

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Poppen, Diemut	diemutpoppen@aol.com

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

Apellidos y nombre	Correo electrónico	Grupos
Poppen, Diemut	diemutpoppen@aol.com	
Imai, Nobuko		
Brown, Jonathan	jonathanwilliambrown@gmail.com	
Gaudron, Laure	lauremarie.gaudron@gmail.com	
Kang, Wenting	wenting.kang@yahoo.com	

4. COMPETENCIAS

Competencias transversales
Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.
Comprender y utilizar, al menos, una lengua extranjera en el ámbito de su desarrollo profesional. Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.
Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.

1 Formación básica, obligatoria u optativa.

2 Carácter de la asignaturas en función de las enseñanzas

3 Indicar el curso y el semestre, en su caso

Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y artísticos y a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de formación continuada.

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos. Liderar y gestionar grupos de trabajo.

Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional. Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental. Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del patrimonio cultura, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos.

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, improvisación, creación y recreación musical.

Producir e interpretar correctamente la notación gráfica de textos musicales. Reconocer materiales musicales gracias al desarrollo de la capacidad auditiva y saber aplicar esta capacidad a su práctica profesional.

Dominar uno o más instrumentos musicales en un nivel adecuado a su campo principal de actividad. Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en diferentes tipos de proyectos musicales participativos. 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 de su instrumento principal, en relación a su construcción y acústica, evolución histórica e influencias mutuas con otras disciplinas. Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre la interpretación, así como responder al reto que supone facilitar la comprensión de la obra musical. Estar familiarizado con un repertorio amplio y actualizado, centrado en su especialidad pero abierto a otras tradiciones. Reconocer los rasgos estilísticos que caracterizan a dicho repertorio y poder describirlos de forma clara y completa.

Acreditar un conocimiento suficiente del hecho musical y su relación con la evolución de los valores estéticos, artísticos y culturales. Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y saber aplicarlos en la práctica interpretativa, creativa, de investigación o pedagógica. Conocer el desarrollo histórico de la música en sus diferentes tradiciones, desde una perspectiva crítica que sitúe el desarrollo del arte musical en un contexto social y cultural.

Tener un amplio conocimiento de las obras más representativas de la literatura histórica y analítica de la música. Conocer el contexto social, cultural y económico en que se desarrolla la práctica musical, con especial atención a su entorno más inmediato pero con atención a su dimensión global.

Estar familiarizado con los diferentes estilos y prácticas musicales que le permitan entender, en un contexto cultural más amplio, su propio campo de actividad y enriquecerlo. Conocer las implicaciones pedagógicas y educativas de la música en distintos niveles. Crear y dar forma a sus propios conceptos artísticos habiendo desarrollado la capacidad de expresarse a través de ellos a partir de técnicas y recursos asimilados.

Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un pensamiento estructural rico y complejo. Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional. Conocer y ser capaz de utilizar metodologías de estudio e investigación que le capaciten para el continuo desarrollo e innovación de su actividad musical a lo largo de su vida profesional.

Competencias específicas

Interpretar el repertorio significativo del nivel, tratando de manera adecuada los aspectos que lo identifican en su diversidad estilística. Construir una idea interpretativa coherente y propia.

Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en todo tipo de proyectos musicales participativos, desde el dúo hasta los grandes conjuntos. Expresarse musicalmente con su Instrumento/Voz de manera fundamentada en el conocimiento y dominio en la técnica instrumental y corporal, así como en las características acústicas, organológicas y en las variantes estilísticas.

Comunicar, como intérprete, las estructuras, ideas y materiales musicales con rigor. Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre la interpretación, así como responder al reto que supone facilitar la comprensión de la obra musical.

Desarrollar aptitudes para la lectura e improvisación sobre el material musical. Asumir adecuadamente las diferentes funciones subordinadas, participativas o de liderazgo que se pueden dar en un proyecto musical colectivo.

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 su actividad profesional y ser capaz de desarrollar sus aplicaciones prácticas.

Enfoque, concentración y tocar de memoria.

Ser conscientes de todas las posibles direcciones: solista, música de cámara, orquesta, música antigua, música contemporánea, variaciones en niveles técnicos y desarrollo estratégico.

Repertorio Orquestal:

Fluidez en la interpretación dentro de un conjunto orquestal. La correcta interpretación de una partitura orquestal requiere una disciplina tanto técnica como mental. El alumno debe ser capaz de ejecutar una sinfonía con duración de más de una hora por lo tanto necesita aprender las herramientas las cuales le permitirán hacer la labor con un resultado de 0 fallos.

Preparación de una prueba orquestal. Herramientas necesarias para ejecutar una audición profesional con el fin de conseguir un puesto de trabajo en una orquesta profesional.

En esta asignatura el profesor ha de hacer llegar y enseñar los siguientes valores:

Enseñar al alumno la disciplina de escuchar la obra en varias versiones.

La audición es obligatoria antes de proceder con la lectura de la obra.

Tener criterio musical: poder debatir, defender una interpretación ante otra.

Desarrollar el hábito de leer la partitura como es debido – respetar las articulaciones, los matices, los tempos, saber traducir las indicaciones del compositor si las hubiera en otro idioma, respetar y conocer el estilo de la obra según la época en la que estaba compuesta.

Interpretar la partitura como una voz integrante siempre teniendo en cuenta/escuchando a las otras voces del conjunto con respeto, paciencia y tolerancia.

Permanecer en un ensayo con el máximo rendimiento y minimizar los daños físicos :

La postura correcta, no cruzar las piernas, tocar de la misma forma como si tratase de tocar un recital, siempre prestando la atención a la correcta distribución del arco, al vibrado, escuchar el cuerpo, bajar las manos durante los compases de pausa (este último apartado es igualmente importante que la interpretación en sí, porque existe una mala costumbre de tocar en la orquesta con la espalda doblada, con los pies cruzados, sin mucha conciencia corporal lo cual lleva a un intérprete perder muchas cualidades técnicas adquiridas durante largos ensayos orquestales .)

B) herramientas necesarias:

Una audición consiste a veces en un largo tiempo de espera en un ambiente poco preparado.

El alumno debe saber calentarse y estar preparado para tocar en condiciones poco adecuadas como :

- No tener una cabina /sala/ espacio para calentarse
- Estar en un espacio con muchos otros aspirantes calentando todos al mismo tiempo
- Tener que tocar sin posibilidad de calentamiento previo

Por todo anteriormente expuesto la preparación al 150 % es necesaria. El aspirante debe de estar preparado al máximo.

El jurado tiene la potestad de pedir al aspirante:

- Que vuelva a tocar el pasaje a una velocidad / estilo /matiz diferente de lo que haya preparado
- Saber la época en la que estaba escrita la obra interpretada
- Conocer determinadas voces que acompañan la melodía interpretada
- Conocer las indicaciones (en distintos idiomas)escritas de la partitura interpretada

El desgaste emocional de una audición: saber estar. No perder la concentración durante horas de espera, saber estar atento y centrado, alimentarse bien sin excesos y conocer ejercicios de relajación.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

--

6. CONTENIDOS

PRIMER CURSO

Bloque temático	Tema/repertorio
I.- Técnica	Tema 1. Técnica Postura correcta Respiración fluida Organización de la mano izquierda Afinación Movimiento del arco: - Detaché básico - Sonido abierto y sano
II.- Estudios	Tema 2. Estudios Kreutzer, Rodolphe- 42 Studies Galamian- Scale System Parts I and II Schradiek - Opus 1 Sevcik- Opera 1, 3, 8 and 9
III.- Repertorio	Tema 3: Viola sola y acompañada Comprensión de partituras de varias épocas Aplicación de principios técnicos a la interpretación Aprecio de diferencias estilísticas entre varios compositores.
	Tema 4. Repertorio orquestal Interpretación del texto Diferentes colores La correcta distribución del arco La elección de la correcta digitación según la obra El estilo de la obra - el sentido de cada nota Ensayos del grupo : - Postura correcta - Mantener el pulso sin tener que taparlo con el pie - Saber escucharse y oír a los demás a la vez -tocar juntos. - Ser integrante activo del grupo.

SEGUNDO CURSO

Bloque temático	Tema/repertorio
I.- Técnica	Tema 1. Técnica Rapidez de la mano izquierda Perfección de cambios de posición Vibrato Ampliar el gama de golpes de arco (spiccato, sautille) Variación de articulación

II.- Estudios	Tema 2. Estudios Hoffmeister- Studies Campagnoli- 41 Caprices Paganini - Moto perpetuo
III.- Repertorio	Tema 3: Viola sola y acompañada Aplicación del trabajo técnico en contextos más avanzados: -Conducción de voces -Claridad de articulación -Gama amplio de dinámicas -Variabilidad de vibrato Autores recomendados: J.S. Bach, Schumann, Hindemith, Enesco
	Tema 4. Repertorio orquestal Diferentes colores La correcta distribución del arco La elección de la correcta digitación según la obra El estilo de la obra - el sentido de cada nota Ensayos del grupo : - Postura correcta - Mantener el pulso sin tener que taparlo con el pie - Saber escucharse y oír a los demás a la vez -tocar juntos - Ser integrante activo del grupo - Saber liderar en caso de estar en primer atril - tener voz y saber dar indicaciones a los compañeros - Saber valorar la calidad de la interpretación y encontrar las formas de mejorar. - Ver los errores y corregirlos - Ser el ejemplo a seguir para los demás compañeros del grupo Introducción de Solos orquestales + pasajes de tutti mas avanzados

TERCER Y CUARTO CURSO

Bloque temático	Tema/repertorio
I.- Técnica	Tema 1. Técnica Coordinación de las dos manos en contextos complicados Perfeccionamiento de dobles cuerdas (octavas, cuartas, terceras y sextas) Gran variabilidad de sonido según la acústica
II.- Estudios	Tema 2. Estudios Dont - Studies Garth Knox - Studies Paganini - Caprices Rode - Caprices
III.- Repertorio	Tema 3: Viola sola y acompañada Precisión de interpretación en cuanto a: - La fidelidad al texto - Exposición de la estructura de la obra - Comprensión del estilo - Profundidad emocional Autores recomendados: Walton, Hindemith, Brahms, Schubert, J.S. Bach

	<p>Tema 4. Repertorio orquestal</p> <p>La digitación la elige el alumno acorde con lo aprendido anteriormente. La interpretación está basada en lo aprendido previamente y la tiene que poder defender /aumentar con referencias musicales. Conocer varias versiones de la obra. Poder ejecutar una prueba espontánea con máximo resultado. Tener conocimiento sobre la música sinfónica y la historia de cada obra interpretada. Ser apto para ejecutar una audición y conseguir la plaza.</p>
--	--

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Primer y segundo año

Tipo de actividad	Total horas
Actividades teóricas	a: 26 horas
Actividades prácticas	a: 54 horas
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	a: 6 horas
Realización de pruebas	a: ... horas
Horas de trabajo del estudiante	b: 390 horas
Preparación prácticas	b: 60 horas
Realización de pruebas	b: 4 horas
Total de horas de trabajo del estudiante	a + b = 540 horas

Tercer y cuarto año

Tipo de actividad	Total horas
Actividades teóricas	a: 26 horas
Actividades prácticas	a: 54 horas
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	a: 6 horas
Realización de pruebas	a: ... horas
Horas de trabajo del estudiante	b: 440 horas
Preparación prácticas	b: 70 horas
Realización de pruebas	b: 4 horas
Total de horas de trabajo del estudiante	a + b = 600 horas

8. METODOLOGÍA

Actividades teórico-prácticas	<p>Se partirá del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.</p> <p>Se posibilitará que el alumno realice aprendizajes significativos por sí solo, que aprenda a aprender.</p> <p>Se fomentará la educación estética, el análisis y el razonamiento en la</p>
--------------------------------------	--

	interpretación del alumno. El proceso de enseñanza aprendizaje se basará en el alumno como protagonista, en el análisis de sus aptitudes e intereses y la orientación sobre su futuro profesional y académico.
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	

En el escenario de doble presencialidad, al tratarse de una asignatura instrumental eminentemente práctica las lecciones se desarrollarán de forma presencial en las aulas de la escuela, pudiendo puntualmente conectarse los docentes de forma online a través de la plataforma mfClassroom.

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Actividades teórico-prácticas	<ul style="list-style-type: none"> - Asistencia a clase. - Preparación previa de los estudios y obras a interpretar. - Trabajo semanal en clase. - Interpretación de los conciertos públicos en el Centro.
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	

9.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividades teórico-prácticas	<ul style="list-style-type: none"> - Solidez técnica. - Comprensión de las partituras. - Comprensión del trasfondo musical de cada obra. - Actitud de curiosidad e interés. - Respeto al profesor y los compañeros.
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
Trabajo en clase	35%
Trabajo en casa	35%
Asistencia a clase	30%
Total	100%

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

Instrumentos	Ponderación
Trabajo en clase	45%
Trabajo en casa	45%
Asistencia a clase	10%
Total	100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Prueba práctica I	60%
Prueba práctica II	40%
Total	100%

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

Las adaptaciones de los instrumentos de evaluación tendrán en cuenta los diferentes tipos de discapacidades según cada caso individual, pudiendo hacerse exámenes orales.

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

11.1. Bibliografía general

Título	
Autor	
Editorial	

Título	
Autor	
Editorial	

Título	
Autor	
Editorial	

11.2. Bibliografía complementaria

Título	
Autor	
Editorial	

Título	
Autor	
Editorial	

Título	
Autor	
Editorial	

11.3. Direcciones web de interés

Dirección 1	
Dirección 2	
Dirección 3	

11.4 Otros materiales y recursos didácticos

PRIMER CURSO

Estudios

Galamian	• Scale System Parts I and II
R. Kreutzer	• 42 Studies
Schradiek	• Opus 1
Sevcik	• Opera 1, 3, 8 and 9

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

Viola sola y acompañada

JC Bach	• Concerto (Casadesus)
JS Bach	• Sonatas for Viola da Gamba
Faure	• 4 Melodies
Hindemith	• Trauermusik
Telemann	• 12 Fantasies (originalmente para violín)
Telemann	• Concerto in G Major
Zelter	• Concerto

Repertorio orquestal

Beethoven	• Sinfonia no 5
Berlioz	• Carnival Romano
Bruckner	• Sinfonia nº 4
Glinka	
Mendelshonn	• Scherzo de Midsummer night's dream
Mozart	• Sinfonias + oberturas
Smetana	• La novia vendida
Strauss	• Don Juan

SEGUNDO CURSO

Estudios

Campagnoli	• 41 Caprices
Hoffmeister	• Studies
Paganini	• Moto perpetuo

Viola sola y acompañada

JS Bach	• Suites for Cello Solo
R. Clarke	• Sonata
Enesco	• Konzertstück
Hoffmeister	• Concerto
Schumann	• Adagio and Allegro

Repertorio orquestal

Beethoven	• Sinfonias
Brahms	• Sinfonias + Variaciones sobre un tema de Haydn

Coppelia

Giselle

Grieg • Holberg Suite

Rachmaninov

Ravel • Música orquestal

RimskyKorsakov

TERCER Y CUARTO CURSO

Estudios

Dont • Studies

G. Knox • Studies

Paganini • Caprices

Rode • Caprices

Viola sola y acompañada Tercer Curso

Beethoven • Notturmo Op 42

Britten • Lachrymae

Britten • Elegy

Grieg • Sonata (originalmente para violín)

Hindemith • Der Schwanendreher

Hindemith • Sonatas Op 11#4, Op 25#4

Penderecki • Cadenza

Schumann • Fantasiestücke
• Märchenbilder

Stamitz • Concerto

Viola sola y acompañada Cuarto Curso

Brahms • Sonatas Opus 120

Franck • Sonata (originalmente para violín, violoncelo, o flauta entre otros)

Hindemith • Sonata Op 25#1

Reger • 3 Suites for Viola Sola

Schubert • Sonata 'Arpeggione'

Shostakovich • Sonata Op 147

Vieuxtemps • Capriccio

Walton • Concerto

Repertorio orquestal

Bruckner

Ginastera

Mahler

Ravel

R. Strauss

Tchaikovsky

Wagner

- Variaciones
- Todas las sinfonías
- La Madre Oca
- Don Quixote
- Obras orquestales
- Sinfonías
- Operas & obras orquestales