

Universidad Veracruzana

CENTRO DE INICIACIÓN MUSICAL INFANTIL-XALAPA

**PROGRAMA DE ESTUDIOS
DE VIOLONCHELO**

Docentes de la academia de violonchelo:

Leonor Flores Hernández

Alfredo Escobar Moreno

Agosto 2018

ÍNDICE

	Pág.
1. UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS.....	3
• Área a que corresponde la materia	
• Semestre que cubre	
2. PRESENTACIÓN.....	3
3. OBJETIVOS.....	4
• Generales	
• Específicos	
• Objetivos Particulares	
4. CONTENIDOS TEMÁTICOS.....	6
• Ritmo de trabajo	
• Desarrollo	
• Tareas	
• Presentaciones	
5. ACTIVIDADES.....	6
• Ritmo de trabajo	
• Desarrollo	
• Tareas	
• Presentaciones	
6. METODOLOGÍA.....	6
• Modalidad del curso	
• Recursos materiales	
• Técnicas didácticas	
7. EVALUACIÓN.....	7
• El alcance de los objetivos por el alumno	
• La pertinencia del programa	
• El trabajo del docente	
8. FUENTES DE INFORMACIÓN.....	9
• Manuales de lecciones	
• Obras musicales	
• Texto de didáctica	
• Grabaciones	
• Videos	
• Otros	

1. UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

- Área a que corresponde la materia:
La materia de Violonchelo pertenece al área de Instrumento-individual.
- Semestres que cubre:
Del segundo al octavo semestres del Plan de Estudios del CIMI-Xalapa.

2. PRESENTACIÓN

Los alumnos que a edad temprana tienen la oportunidad de aprender música, desarrollan diferentes aspectos tanto a nivel físico como a nivel emocional. El aprendizaje del violoncello implica disciplina y constancia para poder desarrollar las habilidades necesarias para una correcta ejecución.

Es importante contar con una buena planificación y estructuración de un programa que permita potenciar las habilidades de cada alumno, esto se logrará a través de una revisión exhaustiva de la forma en la que hemos venido trabajando los maestros de este instrumento ya a través de casi una década. En el presente programa se plasmarán las generalidades técnicas a partir de las cuales cada alumno en particular tendrá la oportunidad de desarrollarse en la ejecución de este instrumento.

Si bien sabemos por experiencia que cada alumno presenta diferentes características, como por ejemplo la edad y las condiciones físicas que presenten, conviene plasmar una serie de generalidades técnicas que ayudaran al alumno a su desarrollo. De esta manera, estará en mejor disposición para poder aprender correctamente y disfrutar el proceso a la vez.

El disponer de un programa bien establecido del instrumento, servirá a su vez de guía de consulta para los docentes que se encuentran actualmente laborando en el CIMI-Xalapa pero también para los futuros docentes que se integren a esta Academia, e incluso más allá, servirá como un buen referente para los practicantes del Servicio Social de la Facultad de Música.

Esta actualización del programa de estudios obedece a una necesidad básica en la reestructuración del CIMI-Xalapa. Aunque hasta el momento no ha existido un Programa de estudios de la materia de violonchelo, siempre se ha trabajado con el conocimiento, experiencia y criterio de los maestros que han estado a cargo de la clase. Sin embargo, es importante tener por escrito todo aquello que por años ha estado funcionando y dando buenos resultados.

3. OBJETIVOS

Objetivos generales

Los alumnos que a una edad temprana tienen la oportunidad de aprender música, desarrollan diferentes aspectos tanto a nivel físico como a nivel emocional. Después de haber conocido esta disciplina el alumno tendrá como opción la posibilidad de continuar con sus estudios y ser un músico profesional o simplemente dejarlo como una actividad aprendida que les acompañará en su vida siempre que lo deseen.

Objetivos Específicos

Al término de los 7 semestres de estudio del violonchelo en el CIMI-Xalapa el alumno será capaz de:

- a) Saber leer y ejecutar una partitura para violonchelo de una dificultad técnica similar a la que se aplica en el primer libro de estudios de Dotzauer.
- b) Tendrá el conocimiento para ejecutar escalas y arpeggios mayores y menores con diferentes golpes de arco y ligaduras.
- c) El alumno tendrá las bases técnicas para empezar a realizar los primeros cambios de posición.
- d) Después de haber estado bajo la guía del maestro, el alumno sabrá cómo realizar de forma sistemática y metódica el estudio del violonchelo en casa.
- e) El alumno tendrá la capacidad de interpretar frente a un público piezas técnicamente aptas a su nivel.
- f) El alumno tendrá experiencia de haber trabajado en conjunto, ya sea haciendo música de cámara como dentro de la orquesta.

Objetivos Particulares

Al término del primer semestre el alumno habrá aprendido:

1. El manejo correcto del instrumento.
2. La posición de ambas manos.
3. La postura del cuerpo.
4. La identificación de las notas musicales en el instrumento y la partitura.

Al finalizar el segundo semestre el alumno habrá aprendido:

1. Escalas y arpeggios en tonalidad mayor de una o dos octavas según corresponda.
2. Ejercicios correspondientes a las primeras lecciones (3-16), del método de J.J.F. Dotzauer 1er. Libro.

3. Primeras cuatro piezas del Método Suzuki del primer volumen o su equivalente en cualquier otro método de un nivel similar.

Al finalizar el tercer semestre el alumno habrá aprendido:

1. Escalas y arpegios en tonalidad mayor de una o dos octavas según corresponda.
2. Ejercicios del 17 al 25 del Método de J.J.F. Dotzauer, 1er. libro.
3. Y piezas del Método Suzuki entre la 5 y la 9, 1er. Vol. o su equivalente en cualquier otro método de un nivel similar.

Al finalizar el cuarto semestre el alumno habrá aprendido:

1. Escalas y arpegios mayores y menores de una o dos octavas según corresponda.
2. Ejercicios del 26 al 47 del Método de J.J.F. Dotzauer, 1er. libro .
3. Y piezas del Método Suzuki entre la 10 y la 16, 1er. Vol., o su equivalente en cualquier otro método de un nivel similar.

Al finalizar el quinto semestre el alumno habrá aprendido:

1. Escalas y arpegios mayores y menores de una o dos octavas según corresponda, aplicando cambios de posición básicos.
2. Ejercicios del 48 al 57 del del Método de J.J.F. Dotzauer, 1er. Libro.
3. Piezas del Método Suzuki entre la 1 al la 5 , 2º vol., o su equivalente en cualquier otro método de un nivel similar.

Al finalizar el sexto semestre el alumno habrá aprendido:

1. Escalas y arpegios mayores y menores de una o dos octavas según corresponda, aplicando cambios de posición.
2. Ejercicios del 1 al 3 del 1er libro de ejercicios de J.J.F. Dotzauer.
3. Y piezas del Método Suzuki del 6 al 9 del 2º. Vol., o alguna sonata o sonatina de a. Vivaldi op. 14, o su equivalente en cualquier otro método de un nivel similar.
4. Ejercicios preparatorios a la 1º suite de bach.

Al finalizar el séptimo semestre el alumno habrá aprendido:

1. Escalas y arpegios mayores y menores de una o dos octavas según corresponda, aplicando cambios de posición.
2. Ejercicios del 4 al 11 del 1er libro de ejercicios de J.J.F. Dotzauer.
3. Piezas del Método Suzuki entre la 10 y la 12 del 2º vol., o sonata de A. Vivaldi o B. Marcello op. 1, o algún movimiento de la Suite # 1 de J.S. Bach, o su equivalente en cualquier otro método de un nivel similar.

4. CONTENIDOS TEMÁTICOS

- Correcta posición del instrumento. Si bien la posición del violonchelo es una de las más naturales, en el caso específico de los alumnos que son niños de entre 7 y 10 años de edad, es muy común ver que alguno de ellos tienen manos pequeñas y una falta de trabajo muscular en sus antebrazos. En este proceso es importante cuidar que vayan desarrollando la fuerza necesaria sin que esto los afecte o los lastime.
- Afinación y sonido. A través del estudio de las diferentes escalas y arpeggios que se van estudiando en el curso completo del CIMI, los alumnos aplican constantemente la afinación dentro de cada tonalidad y así mismo trabajan el proceso de ir forjando una buena calidad de sonido.
- Interpretación a través de la integración física y emocional. Es importante conservar el gusto y la emoción por aprender un instrumento. El inicio en ocasiones suele ser un proceso poco atractivo porque el cuerpo del alumno apenas se empieza a adaptar al instrumento. Sin embargo, es de gran valor lograr que el alumno pueda de manera consciente ir mezclando sus movimientos físicos de ambas manos al mismo tiempo que va relajándose a través de la respiración y lo agradable de la sonoridad que van creando.

5. ACTIVIDADES

- Actividades en clase:
 1. Saludo al alumno. Preguntas sobre cómo llegan, cómo se sienten, qué pudieron trabajar en casa.
 2. Escuchar los avances de las piezas.
 3. Aclarar dudas y hacer correcciones.
 4. Explicación y ejemplificación de aspectos técnicos, teóricos y de interpretación musical.
 5. Dejar instrucciones para el trabajo en casa.
 6. Comentarios finales al trabajo logrado en clase.
 7. Despedida.
- Actividades en casa:
 1. Leer en casa las instrucciones del maestro.
 2. Trabajar los siguientes aspectos: manos separadas, digitación uso del metrónomo, técnica pianística, contar el ritmo en voz alta (subdividir).
 3. Practicar con velocidades diferentes los pasajes indicados.
 4. Trabajar la memoria (auditiva, digital, fotográfica, etc.).

6. METODOLOGÍA

- Modalidad del curso:

Clase individual, semanal de una hora o dos medias horas.

- Recursos materiales:
 1. Violonchelo
 2. Atril
 3. Partituras asignadas por el maestro
- Ritmo de trabajo:

De acuerdo con el calendario de actividades del CIMI los alumnos reciben un aproximado de 16 clases de una hora por semana que en ocasiones se divide en dos medias horas durante los primeros semestres debido a que el alumno tiene más atención y concentración en la clase. Esto será aplicado de acuerdo con el criterio del maestro.
- Desarrollo:

En el entendido de que el alumno va a tener un inicio de acuerdo a la capacidad que cada quien tenga, el proceso de las clases consiste básicamente en el trabajo de 3 temas: escalas, ejercicios y piezas o sonatas. El maestro hará saber al alumno la meta que se tendrá a final del semestre y llevará a cabo el proceso para lograrlo. Eventualmente se puede agregar la práctica de música en ensambles de violonchelos entre los alumnos, lo cual resulta de gran interés y anima aún más al estudio.
- Tareas:

Para poder alcanzar los objetivos de cada semestre es importante que el alumno practique en casa diariamente con un determinado tiempo que se irá aumentando de acuerdo con las necesidades del material que se trabaje y la capacidad que el alumno va desarrollando en cada semestre.
- Presentaciones:

A partir del tercer semestre el alumno puede participar en recitales de fin de cursos u otros.
- Técnicas didácticas:

El proceso de aprendizaje del violonchelo será a través de una tarea dirigida por el docente en la cual ambos se verán involucrados en el proceso con funciones diferentes pero ambas de gran importancia. La función de los padres o tutores es propiciar el tiempo, el espacio y las condiciones idóneas para el estudio en casa mismas que serán indicadas por el docente. Es de especial importancia para el alumno tener las instrucciones básicas del manejo y cuidado del instrumento dado que éste tiene dimensiones que para un alumno pequeño no es fácil manejar.

7. EVALUACIÓN

- Para medir el alcance de los objetivos por el alumno, se tomarán en cuenta los siguientes aspectos:
 - a) asistencia
 - b) realización de tareas indicadas para desarrollar en casa

- c) actitud hacia el trabajo
 - d) aprovechamiento
 - e) examen práctico al final de cada semestre
- Para evaluar la pertinencia del programa se harán reuniones regulares (mínimo 3 por semestre) de los miembros de la Academia de violoncello.
 - Con el fin de revisar el trabajo de los docentes se llevarán a cabo constantes ejercicios de retroalimentación entre ellos.

La medición se hará mediante el uso de un cuadro de avance programático con la distribución de los contenidos en los exámenes prácticos de cada uno de los 7 semestres:

Primer semestre:	Tocará una escala en tonalidad mayor y ejercicios sencillos en los que se podrá apreciar el avance del semestre.
Segundo semestre:	Tocará una escala y un arpegio en tonalidad mayor de una o dos octavas según corresponda, una lección y/o una pieza de los métodos de J. J. F. Dotzauer, Suzuki o algún equivalente de otro método de un nivel similar.
Tercer semestre:	Tocará una escala y un arpegio en tonalidad mayor de una o dos octavas según corresponda, una lección del método de Dotzauer y una o dos piezas de Suzuki o algún equivalente de otro método en un nivel similar.
Cuarto semestre:	Tocará una escala y un arpegio en tonalidad mayor o menor de una o dos octavas según corresponda, una lección del método de J.J.F. Dotzauer y una o dos piezas de Suzuki o algún equivalente de otro método en un nivel similar.
Quinto semestre:	Tocará una escala y un arpegio en tonalidad mayor o menor de una o dos octavas según corresponda, una lección del método de J.J.F. Dotzauer y una o dos piezas de Suzuki o algún equivalente de otro método en un nivel similar.
Sexto semestre:	Tocará una escala y un arpegio en tonalidad mayor o menor de una o dos octavas según corresponda, una lección del método de J.J.F. Dotzauer y una o dos piezas de Suzuki, o una sonata o sonatina de A. Vivaldi op. 14 o algún equivalente de otro método en un nivel similar.
Séptimo semestre:	Tocará una escala y un arpegio en tonalidad mayor o menor de una o dos octavas según corresponda, una lección del método de J.J.F. Dotzauer y una o dos piezas de Suzuki, o una sonata de A. Vivaldi op. 14, B. Marcello op.1 o algún equivalente de otro método en un nivel similar.

8. FUENTES DE INFORMACIÓN

Manuales de lecciones

Dotzauer Violoncello Method, Revised and Amplified by Johannes Klingenberg, published in two volumes, Carl Fischer, Inc., New York 1951

Método práctico de violoncelo, Cuarenta Estudios Melódicos y Progresivos, op. 31, S. Lee, Versión Española de Felipe Pedrell, Enrique Lemoine y Cia., Paris-Bruselas, (S/F), adquirido en 1977

Finger Exercises for the Cello, Book One, by Cassia Harvey, C. Harvey Publications, Philadelphia PA, USA, 2004

Dotzauer, *Exercises for Violoncello*, edited by J. Klingenberg, Book I: 1-34, G. Schirmer, Inc. Milwaukee, WI, USA, 2007

Suzuki Cello School, volume 1, Suzuki Method International, Secaucus, New Jersey, USA, 1980

Suzuki Cello School volume 2, Suzuki Method International, Secaucus, New Jersey, USA, 1980

Suzuki Cello School, volume 3, Suzuki Method International, Secaucus, New Jersey, USA, 1980

Ejercicios de preparación al estudio de las Suites para violoncelo solo de J. S. Bach, volumen I, Alfredo Escobar Moreno, Xalapa, Veracruz, México, 2018

Manuales elaborados por los maestros de la Academia de violoncello.

Obras musicales

Bach for the Cello, Ten Pieces in the First Position, Charles Krane, G. Schirmer, New York/London, 2010

Violoncello de colores, Pilara Gadea, Amazon, 2007

First Cello Duets, Amsco Music Publishing Company, Music Sales Limited, London, 1977

Playing the Cello, Hugo Cole & Anna Shuttleworth, Novello & Company Limited, London 1970

Music of Rudolf Matz, First Years of Violoncello, Dominus Music, Ottawa-Montreal, 1987

Szkola na wiolonczele. Czesc I, Marian Miedlar, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Poland, 2017

Complete Sonatas for Violoncello and Basso Continuo, Antonio Vivaldi, Wiener Urtext Edition, Austria, 2015

6 Suites, BWV 1007 1012, for Cello, J.S. Bach, Arranged by Schwemer/Woodfull-Harris Barenreiter Verlag, Basel-London-New York-Praga, 2004

Seis sonatas para violoncello, Benedetto Marcello, Edición Peters, Leipzig, 1967.

Textos de didáctica y teórico-prácticos

Teaching Suzuki Cello, A Manual for Teachers and Parents, Charlene Wilson, Diablo Press, Inc., Berkeley, California, 1984

Cello Technique, Principles & Forms of Movement, Gerhard Mantel, Indiana University Press, Bloomington, IN, USA, 1995

10 Ans avec le Violoncelle, Philippe Muller, Paul Boufil, Claude Burgos, Institut de Pédagogie Musicale et Choreographique, Éditions IPMC, Cité de la Musique, Paris 1995

Bach's Cello Suites, Analyses & Explorations, volume I: "Text", Allen Winold, Indiana University Press, Bloomington, IN, USA, 2007

Bach's Cello Suites, Analyses & Explorations, volume II: "Musical Examples", Allen Winold, Indiana University Press, Bloomington, IN, USA, 2007

Cello Story, Dimitry Markevitch, Summy-Bichard Music, Princeton, New Jersey, 1984

El violonchelo. Sus escuelas a través de los siglos, Elías Arizcuren, Editorial Labor, S.A., Barcelona España, 1992

Referencias ciber-bibliográficas

<http://www2.udg.edu/portals/3/didactiques2010/guiacdii/ACABADES%20FINALS/335.pdf>

Grabaciones

Suzuki Cello School CD 1, Suzuki Method International, Secaucus, New Jersey, USA, 1980

Suzuki Cello School CD 2, Suzuki Method International, Secaucus, New Jersey, USA, 1980

Suzuki Cello School CD 3, Suzuki Method International, Secaucus, New Jersey, USA, 1980

Videos

Provenientes principalmente de You Tube

Otros

Music Minus one (pistas musicales "menos un instrumento")

Smart Music (software)