

Curso 2023-2024

**Real Conservatorio Superior de
Música**

Centro público

**Comunidad
de Madrid**

Dirección general de Universidades y
Enseñanzas Artísticas Superiores

VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

RCSMM
REAL CONSERVATORIO
SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID

GUÍA DOCENTE DE REPERTORIO ORQUESTAL - VIOLÍN

Grado en Música

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 de abril de 2023

TITULACIÓN: Grado en Música

ASIGNATURA: Repertorio Orquestal - Violín

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo¹	Formación obligatoria	
Carácter²	Clases de colectiva de instrumento	
Especialidad/itinerario/instrumento	Interpretación / Itinerario A / Violín	
Materia	Formación Instrumental Complementaria	
Periodo de impartición	Curso 2023-2024	
Número de créditos	12 ETCS (1º=6, 2º=6)	
Número de horas	Totales: 180 (I y II)	Presenciales: 36 (I y II)
Departamento	Cuerda	
Prelación/ requisitos previos	1º. Sin requisitos. 2º Haber superado 1er curso	
Idioma/s en los que se imparte	Español	

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Jiménez Montes, María del Carmen	mcarmenviolin@gmail.com

3. RELACIÓN DE PROFESORES QUE IMPARTEN DOCENCIA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Jiménez Montes, María del Carmen	mcarmenviolin@gmail.com

4. COMPETENCIAS

Competencias transversales
CT1- Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora
CT3- Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza
CT5- Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.
CT6- Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional.
CT9- Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.
CT10- Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.

1. Formación básica, obligatoria u optativa.

2. Carácter de la asignatura en función de las enseñanzas:

Enseñanzas Superiores de Música

- Clases de enseñanza no instrumental
- Clases de enseñanza colectiva
- Clases de enseñanza instrumental individual.

CT11- Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.

CT12- Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos.

CT13- Liderar y gestionar grupos de trabajo.

CT14- Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad.

CT17- Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos.

Competencias generales

CG1- Conocer los recursos tecnológicos propios de su campo de actividad y sus aplicaciones en la música preparándose para asimilar las novedades que se produzcan en él.

CG2- Conocer las características propias de su instrumento principal, en relación a su construcción y acústica, evolución histórica e influencias mutuas con otras disciplinas.

CG3- Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y los objetivos de su actividad profesional a personas especializadas, con uso adecuado del vocabulario técnico y general.

CG4- Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional.

CG5- 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 carrera.

CG6- Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical.

CG7- Mostrar aptitudes adecuadas para la lectura, improvisación, creación y recreación musical.

CG8- Producir e interpretar correctamente la notación gráfica de textos musicales.

CG12- 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.

CG13- Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales diversos.

CG17- Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y saber aplicarlos en la práctica interpretativa, creativa, de investigación o pedagógica.

CG21- 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.

CG23- 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.

CG24- Disponer de recursos musicales amplios y diversos para poder crear o adaptar piezas musicales, así como improvisar en distintos contextos a partir del conocimiento de estilos, formatos, técnicas, tendencias y lenguajes diversos.

CG26- Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional

Competencias específicas

CE1-Interpretar el repertorio significativo de su especialidad tratando de manera adecuada los aspectos que lo identifican en su diversidad estilística.

CE2-Construir una idea interpretativa coherente y propia

CE3-Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en todo tipo de proyectos musicales participativos, desde el dúo hasta los grandes conjuntos.

CE4-Perfeccionar la técnica instrumental adecuada para la interpretación del repertorio musical.

CE7-Desarrollar aptitudes para la lectura e improvisación sobre el material musical

CE8) Asimilar las técnicas de concienciación y dominio corporal aplicado a la interpretación en público a alto nivel.

CE10-Conocer las implicaciones escénicas que conlleva su actividad profesional y ser capaz de desarrollar sus aplicaciones prácticas

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Perfeccionamiento de las capacidades artísticas, musicales y técnicas que permitan abordar la interpretación del repertorio del instrumento a un nivel superior. Síntesis y dominio de las dimensiones básicas de la interpretación musical profesional. Aprendizaje del repertorio principal y de un repertorio complementario.
2. Conocimiento de los criterios interpretativos aplicables a dicho repertorio, de acuerdo con su evolución estilística.
3. Desarrollo de técnicas y hábitos de estudio y de la capacidad autocrítica necesaria para alcanzar la madurez interpretativa. Utilización de técnica y metodologías de investigación aplicables a la vida profesional.
4. Conocimiento de las obras más representativas de la literatura orquestal de su instrumento.
5. Expresión a partir de las técnicas y recursos asimilados de sus propios conceptos artísticos; desarrollo de un pensamiento conducente a crear su propio estilo como intérprete.
6. Desarrollo de un estilo propio como intérprete y de la madurez creativa.
7. Preparación y control para la actuación en público.

8. Capacidad de lectura a primera vista.

6. CONTENIDOS

Bloque temático	Tema	Apartados
I. TÉCNICA	1. Sonido	<ul style="list-style-type: none"> • Textura • Timbre • Flexibilidad • Dinámicas • Respiración • Vibrato • Afinación
	2. Articulación	<ul style="list-style-type: none"> • Velocidad • Coordinación • Tipologías de ataque • Combinaciones rítmicas • Golpes de arco
	3. Digitación	<ul style="list-style-type: none"> • Registro Sonoro • Relación Postural • Equilibrio y homogeneidad • Coordinación con articulación • Control y precisión • Velocidad • Digitaciones alternativas
II. INTERPRETACIÓN	1. Estilos	Identificación de los criterios aplicables al repertorio del instrumento, de acuerdo con su evolución estilística: Barroco, Clasicismo, Romanticismo y Siglo XX y XXI.
	2. Elementos del fraseo	Identificación y producción de los factores que intervienen en el proceso de fraseo: Línea, color, continuidad melódica, puntos de apoyo, planos sonoros, contrastes, rubato, etc.
	3. Memorización	Desarrollo de la memoria musical como recurso en la interpretación para la

		comprensión y unidad en el fraseo.
	4. Repentización	Técnicas y recursos para abordar la lectura a vista y la improvisación con fluidez y eficacia.

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad		Nº de horas
Presenciales (a)	Clases prácticas	60
	Actividades obligatorias	8
	Audiciones y sesiones de evaluación	4
No presenciales (b)	Preparación del alumno para las clases prácticas	240
	Preparación del alumno para la realización de audiciones y sesiones de evaluación	48
Total de horas de trabajo del estudiante (a + b)		360

8. METODOLOGÍA

Clases prácticas	<p>Esta guía docente contiene un plan concreto con una serie de prioridades:</p> <p>1. Preparar al alumno para que pueda ser músico de orquesta. Ser violinista en una orquesta es mucho más que sólo tocar bien el instrumento. Aunque obviamente eso es fundamental, aquí se trata de desarrollar habilidades específicas y reforzar cualidades que el músico debe tener.</p> <p>- El primero será el pulso y el ritmo a la vez de tener una digitación correcta: Todo músico debe tener el sentido del ritmo y del pulso, pero mantener el pulso y no acelerarse suele ser una complicación para los alumnos cuando tocan en grupo pasajes al unísono. Para solucionar esto también existen ejercicios simples como decir en voz alta las partes del compás mientras se está tocando (1, 2, 3...) o subdividir también en voz alta dichas partes. Aunque se pueda utilizar el metrónomo, es importante el hecho de recitar tocando al mismo tiempo para desarrollar un pulso interno más sólido.</p> <p>- El segundo punto importante será el de la escucha: La afinación, la calidad de sonido con arcadas correctas teniendo el arco distribución y en el lugar correcto, y por último el vibrato. Aprender a escucharse, a tener referencia armónica para afinar mejor, desarrollar paletas de vibratos</p>
-------------------------	--

distintos.

- El tercer punto, nos centraremos en la **lectura a primera vista**: hoy en día, por falta de dinero, los músicos de orquesta no tienen casi tiempo para aprender obras. Por tanto, hay que ser lo más eficaz posible en la lectura. Existen pequeños ejercicios muy simples que permiten desarrollarla rápidamente. Uno de ellos puede ser el utilizar un tapa-compases para que el alumno esté obligado a leer por delante de lo que toca. Es un ejercicio que se practicará aumentando de manera paulatina la cantidad de información a esconder, mejorando la capacidad de concentración y la memoria, fundamentales para esta lectura a primera vista. Al mismo tiempo, a la vez que se desarrolla esa habilidad de memorización de notas a corto plazo, es importantísimo aprender a ser capaz de integrar un máximo de informaciones distintas en el mínimo tiempo posible (tonalidad, tempo, carácter, dinámicas, golpes de arco...).

- La **flexibilidad** será el cuarto punto: Tocar en una orquesta significa casi con total seguridad tener que estar a las órdenes de muy diversos directores, lo que significa tener que seguir interpretaciones musicales muy distintas. Ser capaz de reaccionar inmediatamente es indispensable. En una misma obra los tempos, las articulaciones, el vibrato, los fraseos pueden cambiar. Aquí trabajaremos entonces solicitando al alumno que cambie completamente un factor, por ejemplo, el tempo, y después varios a la vez, por ejemplo, el tempo más golpes de arco, para que pueda desarrollar esta flexibilidad.

9. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Actividades prácticas

- Control y registro del rendimiento en clase.
- Audiciones.
- Sesiones de evaluación cuatrimestrales

	Estas audiciones podrán ser evaluadas en una sesión de evaluación conjunta
--	--

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividades prácticas	<p>Mostrar capacidad para abordar con autonomía el estudio del repertorio orquestal</p> <p>Mostrar una buena afinación</p> <p>Tener un pulso claro, estabilidad rítmica</p> <p>Poseer control del sonido y del vibrato según los distintos estilos</p> <p>Poseer para poder adaptarse a distintas interpretaciones</p> <p>Mostrar seguridad a la hora de tocar</p> <p>Mostrar implicación en el trabajo de grupo</p> <p>Conseguir la digitación y articulación necesarias para superar pasajes de gran dificultad que aparecen en el repertorio y solos programados para cada curso,</p> <p>Mostrar un progreso de la autonomía personal en la resolución de problemas técnicos e interpretativos,</p> <p>Conseguir la sensibilidad auditiva necesaria para controlar la afinación y la calidad de sonido del instrumento en los pasajes del repertorio orquestal</p> <p>Poseer una lectura solvente</p> <p>Demostrar capacidad de actuación en público y el nivel alcanzado por el alumno en cuanto a asimilación de conceptos y evolución técnica e interpretativa.</p>
------------------------------	---

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La evaluación es continua. La asistencia a las actividades programadas es obligatoria. Esto supone que, para poder realizar esta evaluación continua, el alumno tendrá que asistir, al menos, al 80% de dichas actividades. Se realizará el registro de asistencia.

Cuando no se cumplan estos requisitos el alumno perderá su derecho a una evaluación continua. Esto no supone la pérdida del derecho a una evaluación final. En la convocatoria ordinaria el alumno será evaluado con los instrumentos establecidos para la pérdida de la evaluación continua. En el caso de suspender tendrá derecho a la convocatoria extraordinaria en las mismas condiciones que el resto de los alumnos.

La calificación final de la asignatura se expresará numéricamente de 0 a 10, con un decimal, según se establece en el artículo 7 del Decreto 36/2010, de 2 de junio, por el que se

establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores de Música en la Comunidad de Madrid.

Esta calificación final, como la ponderación de cada aspecto que conforman dicha nota se establece en los apartados correspondientes.

La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a quienes hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% de los matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor” (p. 6.3 e).

Entre los alumnos que cumplan los requisitos y deseen optar a la matrícula de honor se realizará una prueba específica consistente en la interpretación de un pasaje orquestal extra elegido por el responsable/los responsables de la asignatura de nivel acorde al curso.

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Evaluaciones	80%
Prácticas: trabajo y rendimiento en clase. Audiciones	20%
Total	100%

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

Instrumentos	Ponderación
Evaluaciones	100%
Total	100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Evaluaciones	100%
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. En caso de existir algún alumno matriculado con necesidades educativas especiales, los departamentos determinarán a comienzo de curso el tipo de adaptación curricular a aplicar en cada caso por medio de una adenda a la presente Guía Docente.

Instrumentos	Ponderación
--------------	-------------

Evaluaciones	80%
Prácticas: trabajo y rendimiento en clase. Audiciones	20%
Total	100%

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

	CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	Total horas presencial es	Total horas no presenciales
1er Cuatrime stre			
	Clases prácticas: Mínimo de cuatro fragmentos orquestales	17 horas	60 horas
	Pruebas : Audición.	2 horas	12 horas
2º Cuatrime stre			
	Clases prácticas: Mínimo de cuatro fragmentos orquestales	16 horas	60 horas
	Pruebas : Audición	2 horas	12 horas

10. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Grabadora digital
Uso de las T.I.C.
Atriles regulables en altura
Equipo de música
Sillas
Sala auxiliar para los días en los que se trabaje la lectura a primera vista
- Orchester Probespiel, Test Pieces for Orchestral Auditions. Volumen II: violines tutti. Ed. Schott.

- Orchester Probespiel, Test Pieces for Orchestral Auditions. Volumen I: solos de concertino. Ed. Schott

- J. Gingold. Pasajes orquestales: volúmenes I, II y III.

- Orchester Studien, violine, Beethoven Sinfonien Ed. Zimmermann, Frankfurt
- Orchester Studien, violine, Brahms Sinfonien Ed. Zimmermann, Frankfurt

RCSMM
REAL CONSERVATORIO
SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID

**Comunidad
de Madrid**

Dirección general de Universidades y
Enseñanzas Artísticas Superiores

VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

- Cualquier pasaje de cualquier sinfonía, concierto, etc., que necesiten los alumnos para futuras audiciones orquestales.

10.1. Bibliografía general

Título	Orchester Probespiel, Test for Orchestral Auditions. Volumen I: solos de concertino
Editorial	Schott

Título	Orchester Probespiel, Test for Orchestral Auditions. Volumen II: violins tutti
Editorial	Schott

Título	Pasajes orquestales (violín). Volúmenes I, II y III
Autor	J. Gingold
Editorial	International Music Company

Título	Orchestral Studien, violinen, Beethoven Sinfonien
Editorial	Ed. Zimmerman, Frankfurt

Título	Orchestral Studien, violinen, Brahms Sinfonien
Editorial	Ed. Zimmerman, Frankfurt

Título	Ejercitación mental para músicos
Autor	Renate Klöppel
Editorial	Idea Books

Título	Cómo superar la ansiedad escénica en músicos
Autor	Guillermo Dalia
Editorial	Mundimúsica ediciones

Título	Psicología para intérpretes artísticos
Autor	A. López de la Llave y M.C. Pérez-Llantada
Editorial	Thompson

Título	Guía de la Música sinfónica
Autor	Tranchefort, François-René
Editorial	Ed. Alianza, 1995

10.2. Direcciones web de interés

www.imslp.org
www.youtube.com
www.musicalchairs.info
www.auditorionacional.mcu.es
www.digitalconcerthall.com/en/home
www.sheetmusicplus.com
www.booseyhawkes
www.probespiel
www.orchmusiclibrary.com
http://www.orchmusiclibrary.com
http://www.gmjo.at/Home.aspx
http://www.euyo.eu/
http://www.jorcam.org/joven-orquesta-pruebas-de-admision/
http://jonde.mcu.es/pruebas_admision/