

Curso 2023-2024

Dirección General de Universidades y
Enseñanzas Artísticas Superiores
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
E INVESTIGACIÓN

Comunidad de Madrid

Escuela Superior de Música Reina Sofía

Centro privado autorizado

GUÍA DOCENTE DE REPERTORIO ORQUESTAL

Titulación

Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Música,
Especialidad interpretación
Itinerario A

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: SEPTIEMBRE 2023

TITULACIÓN: GRADO EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE MÚSICA

ASIGNATURA: REPERTORIO ORQUESTAL I y II

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo	Obligatoria de la especialidad
Carácter	Clase de enseñanza instrumental individual
Especialidad/itinerario/estilo/instrumento	Especialidad interpretación / Itinerario A
Materia	Formación instrumental complementaria
Periodo de impartición	Anual, septiembre 2023-junio 2024
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
Tarek Al Shubbak	talshubbak@escuelareinasofia.es

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

Apellidos y nombre	Correo electrónico	Grupos
Martínez Tos, Salvador	salvadmartinez@escuelareinasofia.es	Flauta
Anchel, Víctor Manuel	victoranchel@escuelareinasofia.es	Oboe
Alonso Serena, Francisco	franciscoalonso@escuelareinasofia.es	Fagot
Epelde, Rodolfo	rodolfoepelde@escuelareinasofia.es	Trompa
Blanco Gómez-Limón, Manuel	manuelblanco@escuelareinasofia.es	Trompeta
Přivratská, Tereza	terezaprivratska@escuelareinasofia.es	Violín
Kovacs, Alan	alankovacs@escuelareinasofia.es	Viola
Balan, Dragos	dragosbalan@escuelareinasofia.es	Violonchelo

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
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 profesional 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 y audiciones de entrada a 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

<p>Estudio y práctica interpretativa del repertorio concertante sinfónico, operístico y de ensemble instrumental. Conocimiento de la evolución del repertorio operístico, coral u orquestal a lo largo de la historia.</p> <p>Práctica de ejercicios encaminados a mejorar el sonido, el ritmo y la afinación, por ejemplo, en los movimientos lentos de las sinfonías.</p> <p>Ejercicios de todo tipo de ataques.</p> <p>Práctica de instrumento en grupo, rotando los alumnos en el conjunto y realizando labores de solista o de acompañante.</p> <p>Explicaciones y prácticas acerca de los métodos de estudio empleados en la formación del alumno.</p> <p>Análisis selectivo de algunas de las piezas a interpretar, desde el punto de vista de la interpretación y de la forma musical.</p> <p>Ejercicios de técnica de la digitación.</p> <p>Estudio y práctica de posiciones alternativas.</p> <p>Sonidos armónicos.</p> <p>Ejercicios sobre técnicas y grafías contemporáneas.</p> <p>Lectura a primera vista de fragmentos orquestales.</p>
--

6. CONTENIDOS

Bloque temático	Tema/repertorio
I.- TÉCNICA	<p>Producción del sonido:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Textura b. Timbre c. Flexibilidad d. Dinámicas
	<p>Articulación:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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

Actividades teórico-prácticas	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.
	El profesor recomendará, en cada caso, los ejercicios técnicos que considere necesarios para una mejor comprensión y ejecución de las obras a trabajar.
	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.
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	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.
	Análisis del repertorio programado. Asistencia a ensayos y conciertos de las orquestas de la ESMRS.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Con el fin de permitir que el alumnado que presente determinadas dificultades pueda alcanzar los resultados de aprendizaje deseados, es necesario establecer medidas de atención a la diversidad. En el caso de los estudios que nos ocupan, estas dificultades pueden ser de varios tipos:

- discapacidad visual; discapacidad auditiva; discapacidad motora; altas capacidades.

Según el tipo de dificultad encontrada, habrá que arbitrar las medidas necesarias para que el alumno o alumna que la presente pueda, en la medida de lo posible, cursar la asignatura con la mayor normalidad, de tal forma que dicha dificultad no menoscabe el derecho del alumnado a poder obtener los resultados de aprendizaje deseados. No obstante, cabe apuntar que, debido al carácter profesional y académico de las enseñanzas artísticas superiores, así como a su carácter no obligatorio, las adaptaciones curriculares implementadas no pueden ser, en ningún caso, significativas, de tal manera que tenemos dos tipos de medidas principales para el alumnado que pueda requerirlas:

1) adaptaciones de acceso para el alumnado con algún tipo de discapacidad que así lo requiera (el tipo de acceso concreto dependerá de cada alumno o alumna); y 2) actividades y contenidos de ampliación para el alumnado con altas capacidades.

En cualquiera de las dos posibilidades apuntadas, es necesario el estudio individual de cada caso, con el fin de proponer las medidas más adecuadas. El proceso para la implementación de las medidas de atención a la diversidad necesarias es el siguiente:

1. Detección de su necesidad (o informe previo por parte del alumno o alumna afectado).
2. Elección de los tipos de medidas necesarias (en colaboración con el alumnado implicado, así como las instituciones que puedan ser de ayuda –como, por ejemplo, la ONCE–).
3. Implementación de las medidas, sea de forma puntual, sea de forma sostenida en el tiempo –según las necesidades.

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Actividades teórico-prácticas	Clases individuales de preparación de repertorio orquestal. Clases grupales de preparación de sección, tanto en instrumento I, como instrumento II. Participación en las clases.
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	Aplicación práctica de los análisis realizados, en los ensayos programados.

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividades teórico-prácticas	Rendimiento del trabajo en clase. Actitud y participación en clase. El estudio y análisis de las obras propuestas. Rendimiento en dos audiciones – prueba “mock test”, distribuidas a lo largo del curso académico y llevadas a cabo ante tribunal.
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
Actitud y participación en clase	10%
Trabajo y progreso en el conocimiento y dominio del repertorio propuesto en clase	40%
Mock test 1 – prueba de repertorio ante tribunal	25%
Mock test 2 – prueba de repertorio ante tribunal	25%
Total	100%

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

Instrumentos	Ponderación
Prueba de repertorio representativa: 30 minutos	100%
Total	100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Prueba de repertorio representativa: 30 minutos	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, dependiendo del caso concreto y el contexto de evaluación.

Instrumentos	Ponderación
Actitud y participación en clase	10%
Trabajo y progreso en el conocimiento y dominio del repertorio propuesto en clase	40%
Mock test 1 – prueba de repertorio ante tribunal	25%
Mock test 2 – prueba de repertorio ante tribunal	25%
Total	100%

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

Debido al carácter personalizado del enfoque de la asignatura, la planificación definitiva de los contenidos será plasmada en un informe individual realizado para cada alumno al inicio de cada trimestre.

En cuanto a la planificación temporal de las distintas actividades recogidas en el apartado dedicado a la metodología, todas ellas se realizarán en todos los trimestres. Por último, y al tratarse de evaluación continua, los criterios de calificación se aplicarán durante todo el curso.

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Espacios amplios para la realización de clases conjuntas

Biblioteca y fonoteca

Orchester Probespiel Violin / Viola / Violoncello / Double Bass / Flute / Clarinet / Oboe / Bassoon / French horn / Trumpet
Schott & Peters Ed.

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.

11.3. Direcciones web de interés

Dirección 1	https://imslp.org/wiki/Main_Page
Dirección 2	https://orchestraexcerpts.com/
Dirección 3	https://www.orchestralibrary.com/reftables/audrep.html
Dirección 4	http://www.editions-bim.com/brass-bulletin/
Dirección 5	https://daniels-orchestral.com/
Dirección 6	https://www.sheetmusicplus.com
Dirección 7	https://www.yalepress.yale.edu
Dirección 8	https://www.musicalchairs.info
Dirección 9	https://excerpts.one/
Dirección 10	https://archive.org/details/L excerpts/L excerpts%20-%20Orchestral%20Excerpts%20for%20Bass%20Clarinet%20v3.1%20%28US%29/
Dirección 11	https://www.youtube.com
Dirección 12	https://www.spotify.com

11.4 Otros materiales y recursos didácticos