

PROGRAMA ACADÉMICO LICENCIATURA EN ARTES MENCIÓN INTERPRETACIÓN

1. Nombre de la actividad curricular	Oboe V (Ciclo Superior) - Prof. Rodrigo Herrera – Santiago Araya Monge
2. Nombre de la actividad curricular en inglés	Oboe V (University Level)
3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla	Facultad de Artes/Departamento de Música y Sonología Licenciatura en Artes con mención en Interpretación Musical, especialidad Oboe
4. Horas de trabajo presencial	1,5 horas
5. Objetivo General de la asignatura	<ul style="list-style-type: none"> • Afianzar y profundizar las técnicas y habilidades adquiridas en el Ciclo Básico, tanto mecánicas, fisiológicas como interpretativas, así como el conocimiento de nuevas técnicas indispensables para abordar adecuadamente el repertorio contemporáneo del Ciclo Superior. • Demostrar el dominio técnico y musical de su instrumento, así como madurez artística en la ejecución de obras de diferentes estilos. • Ser capaz de emitir juicios críticos sobre aspectos musicales, técnicos y estéticos de la ejecución del instrumento, vislumbrando así las primeras nociones de una posible futura incursión en la pedagogía. • Fomentar la confianza y seguridad para la ejecución en público. • * Este punto que el alumno obviamente viene trabajando desde su tercer año básico, y con mayor exigencia conforme se desarrolla técnica y musicalmente, en el último año es crucial: el alumno deberá tocar el programa de título al menos unas tres veces. Primero en una sala de no gran acústica, para abordar su ejecución frente al público. Luego en una sala mejor, y finalmente en una excelente sala, dotada de una acústica ojalá profesional, en la que el público ojalá cuente con presencia de músicos profesionales, pudiendo oír todo lo que la comisión de examen evalúa. Ante esto el futuro profesional habrá puesto sus nervios a prueba unos meses antes, pudiendo corregir la amplia gama de detalles que conforman un recital. • Continuar con el aprendizaje del arte de la improvisación iniciado en 3º año básico (1º de pregrado). La idea es que el alumno incorpore esta

	<p>capacidad tan importante en el barroco, especialmente el italiano, así como en la música contemporánea (ver anexo) y otros estilos como el Jazz o la Música latinoamericana a la que cada año adhieren mayor número de oboístas de formación tradicional (conservatorio).</p>
<p>6. Objetivos Específicos de la asignatura</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar los conocimientos sobre el instrumento, sus partes, montaje y mantención. • Afianzar una correcta postura corporal para la ejecución del instrumento: cuerpo, manos, cuello y cabeza. • *Y piernas aunque la palabra “cuerpo” las incluye, a menudo el estudiante es rígido en su base, lo que se proyecta hacia su tronco y extremidades: las piernas son fundamentales en el equilibrio del músico cuando toca de pie amortiguando el peso del cuerpo superior, otorgándole un balanceo que le permitirá danzar con el instrumento. • Relacionado con lo anterior, pedir al alumno que sienta corporalmente lo que ejecuta, encontrando así su propio movimiento corporal, su identidad emocional. En cada frase en relación a su estructura rítmica (alzar y dar) y melódica (tesitura, movimiento de las voces), el futuro músico encontrará el reflejo corporal de lo que interpreta. El cuerpo físico es parte del instrumento: el aprendiz debe ir sintiendo sus tensiones y hallar con el profesor e independientemente de él, el camino de la distensión no solo para evitar tendinitis u otro tipo de fracturas, sino en bien de captar el carácter de cada obra. • *Otro aspecto frecuentemente ignorado es la dieta del alumno. Ésta incide especialmente en los estudiantes nerviosos. Debe instruírseles acerca de lo más básico sobre la ingesta de suficiente agua el día anterior a su presentación; alimentos adecuados que le “aprieten” el estómago y no aquellos laxantes que exacerbarán su nerviosismo. Bebidas estimulantes a evitar. También el debido descanso, decisivo a la hora del concierto tanto por la concentración, tanto por su fortalecimiento fisiológico. • Lograr una adecuada técnica de respiración. *Siendo la respiración la base de la vida, es también el punto más rápidamente afectado en la relación del individuo con su medio social. Es imprescindible conocer ejercicios que asistan a los alumnos en este punto: la distensión del diafragma. • Prepararse gradualmente para su eventual futuro desempeño profesional en Orquestas, familiarizándose con el repertorio sinfónico. *Debe enseñársele al alumno a entender su instrumento como una parte del color orquestal,

	<p>induciéndole a oír y valorar todos los demás instrumentos, hecho que se traducirá a la hora de escuchar las obras, o de tocar en ellas, en entender su factura: el cómo el “instrumento orquesta” se sirve de sus partes para transmitir una obra total, y no apenas una sucesión de intervenciones individuales.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conocer y desarrollar nuevas formas de articulación, como el doble y triple staccatto así como la respiración circular. • Incrementar y perfeccionar la confección de las cañas, procurando la pronta “independencia” del estudiante respecto del profesor. • Dentro de lo posible, conocer y ejecutar otros miembros de la familia del Oboe, especialmente el Corno Inglés y ojalá el Oboe d’amore. • Desarrollar y estimular la memorización e incrementar el dominio de la lectura a primera vista. <p>* Enseñar (y exigir con rigor) que el alumno desarrolle paulatinamente las tres maneras básicas de memorización: Fotográfica, digital y diciendo el nombre de las notas, su entonación y sus ritmos precisos (no hay afinación vocal ni instrumental sin canto interior), su dinámica, su agogía, en fin, todo lo que queremos que se oiga del texto musical, debe ser sabido de memoria.</p>
7. Saberes / contenidos	<ul style="list-style-type: none"> • Respiración diafragmática - intercostal • Colocación del instrumento y emisión • Conocimientos teóricos aplicados
8. Metodología	<ul style="list-style-type: none"> • Clases individuales en que se trabajan los aspectos técnicos y/o musicales de las obras según Programa • Ensayos con piano de las obras que lo requieran • Revisión y corrección del trabajo personal del estudiante. • Acondicionamiento del instrumento y de las cañas.
9. Evaluación	<p>- Control Técnico: 1 o 2 controles semestrales - Nota de apreciación personal del rendimiento del estudiante durante el año</p> <p>Examen Final de Año:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uno o dos estudios de técnica. • Una obra para instrumento solo. • 1 o 2 obras con acompañamiento de piano. <p>Criterios de evaluación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interpretación: Musicalidad, expresión • Técnica: Mecánica, Afinación, Sonido, Ritmo.
10. Requisitos de aprobación	Nota 5,0 y 90% de asistencia

11. Bibliografía

TÉCNICA:

El profesor seleccionará estudios y métodos del siguiente listado:

- Araya M. Santiago** Cuadernos de Improvisación III
Besozzi, C.: Vingt-Huit Etudes (Molenaar)
Bleuzet, L.: La Technique du Hautbois (Leduc)
Gampieri, A.: Sedici studi giornalieri di Perfezionamento (Ricordi)
Gillet, F.: Vingt minutes d'étude (Leduc)
 Estudios para la enseñanza avanzada del Oboe (Leduc)
Higgins, Tom (editor): "Oboe Sounds": Selección de solos orquestales con acompañamiento de piano. (Nova)
Loyon, E.: Treinta y dos Estudios (Billaudot)
Wiedemann, L.: Funf Und Vierzig Etuden (45 Estudios) (Breitkopf)

REPERTORIO: *El profesor seleccionará obras del siguiente listado:*

- Arnold, M.:** Fantasy for Oboe Op.90 (Faber)
 Sonatina Op. 28 para Oboe y piano (Lengnick)
Bach. J.S.: **Concerto en re menor (reconstrucción de movimientos de cantatas BWV 35 y BW156)** (Kunzelmann)
 Concierto en La Mayor BWV 1055 para Oboe'damore (según una idea de D. Tovey) (Bärenreiter)
Partita en sol menor BWV 1013 (original en la menor para Flauta) (Amadeus)
Bax, A.: **Quinteto para Oboe y Cuerdas** (Murdoch)
Bliss, A. .: Quinteto para Oboe y cuerdas (Oxford)
Bozza, E.: **Fantasia Pastoral, para oboe y piano** (Leduc)
 Fantasie Italienne, (Leduc)
De Bréville, P. .: Sonatina par Oboe y piano (Salabert)
Dorati,Antal: **Cinq Piéces para Oboe solo** (Boosey&Hawkes)
 Duo Concertante (Boosey&Hawkes)
Finzi, G.: Interlude, para Oboe y Cuerdas (reducción para piano) (Chester)
Francaix, J.: L'horloge de flore (El reloj de flores) para Oboe y orquesta (Emt)
Foss, L.: Concierto para Oboe y orquesta (Southern)

Ginastera, A.:	Duo para Flauta y Oboe (Mercury Music Corp.)
Harbison, J.:	Oboe Concerto. (Associated Music Publishers)
Hindemith, P.:	Sonata para Corno Inglés y piano. (Schott)
Howells, H.:	Sonata para Oboe y piano. (Novello)
Lacour, Guy Lacour, G.	22 Dodecaprices (Billaudot) 28 Etudes Sur Les Modes a Transpositions Limitées (Billaudot)
Ibert, J.:	Sinfonía Concertante para Oboe y Cuerdas (Leduc)
Jacob, G.:	Sonate, para Oboe y piano (Música Rara)
Jolivet, A. :	Sérénade, para Quinteto de Vientos con Oboe principal (reducción para Oboe y piano por el autor) (Costallat)
Kelemen, M.:	Sonata para Oboe y Piano (Schott)
Koechlin, Ch.:	Sonata Op.58 para Oboe y piano (Eschig)
Krenek, Ernst: Leclair, J. M.:	Vier Stücke (Bärenreiter) Concierto en Do Mayor (original para Violín o Flauta) Op.7 Nº 3. (Leuckart)
Martinu, B.:	Concierto para Oboe y pequeña orquesta (Eschig)
Milhaud, D.:	Sonatine para Oboe y piano (Durand) Concierto para Oboe y orquesta (Durand)
Molique, B.:	Concertino en sol menor, para Oboe y Orquesta. (Breitkopf)
Moscheles, I.:	Concertante en Fa menor / Mayor para Flauta, Oboe y Orquesta (Kunzelmann)
Ohana, M.: Pasculli, A. :	Neumes. (Amphion) Fantasías sobre temas de las Operas “La Favorita” de Donizetti y “Las Vísperas Sicilianas”, de Verdi (Música Rara)
Patterson, P. .:	Dialogue, para Oboe y piano (Universal)
Platti, G.:	Concierto en Sol Mayor. (Schott). Sonata en do menor. (Heinrichshofen)
Poulenc, F.:	Sonate para Oboe y piano. (Chester) Trio, para Oboe, Fagot y piano. (Chester)
Sammartini, G.:	Concierto en Mi b (Sikorski)

	<p>Shinohara, Makoto: Obsession, para oboe y piano (Leduc)</p> <p>Schumann, R.: Adagio y Allegro op.70, para Oboe y piano (original para corno) (Billaudot)</p> <p>Skalkottas, N. Fantasiestücke Op. 73 , para Oboe d'amore y Piano (original para Clarinete y Piano) (Henle)</p> <p>Skalkottas, N. Concertino para Oboe y piano (Margun)</p> <p>Strauss, R.: Concierto para Oboe y pequeña orquesta (Boosey&Hawkes)</p> <p>Tomasi, H.: Évocations, para Oboe solo (Leduc)</p> <p>Villa-Lobos, H.: "Choro", para Oboe y Fagot (Eschig)</p> <p>Zimmermann, K.H.: Concierto para Oboe y pequeña orquesta (Schott)</p>
12. Anexo	<p><i>* Muchas obras contemporáneas, dejan partes de libre improvisación al ejecutante. Esto no es nuevo, ya que en el barroco italiano, el intérprete improvisaba los ornamentos al repetir ciertas secciones. Con el fin de entrenar al futuro músico, creé los Cuadernos de Improvisación I, II y III en 3º, 5º y VII año, la idea es que el alumno, práctica con grupos o solo, en los años en que no agregué la práctica.</i></p> <p><i>En los últimos 40 años, desde los años 60, el repertorio del Oboe (y del resto de los instrumentos de la familia), se ha visto drásticamente incrementado, tanto en cantidad como en dificultad de ejecución. Esto, debido en gran parte a la aparición de eximios ejecutantes que han explorado nuevos recursos y desarrollado nuevas técnicas, lo que, en muchos casos implica un re-aprendizaje del instrumento. La maestría de estos intérpretes, encabezados por Heinz Holliger, quien además es un importante compositor, y secundado por maestros como Ingo Goritzki, Han de Vries, Bukhard Glätzner, Georg Meerwein y Thomas Indermühle, entre otros, ha generado la composición de variadas obras, cuya complejidad, por lo general, excede las exigencias del ciclo Superior. Teniendo esto en cuenta se podría pensar a futuro en la creación de un eventual curso de Post-Grado para abordar parte de este repertorio, sin perjuicio de que de acuerdo a las circunstancias puedan algunas de estas obras ser estudiadas en el último año del Ciclo Superior, o en el examen de Título.</i></p> <p><i>Algunas obras significativas, entre muchas otras, del repertorio de la segunda mitad del Siglo XX:</i></p> <p>Bartolozzi, B: "Collage" (Suvini Zerboni)</p> <p>Berio, L: Sequenza VII, para Oboe y generador de sonido (Universal)</p> <p>Carter, E: Concierto para Oboe y orquesta</p>

	(Boosey&Hawkes)
Catiglioni, N:	“Alef”, para Oboe solo (Schott)
Corigliano, J.:	Oboe Concerto (Schirmer)
Denissov, E :	Concierto para Oboe y orquesta (Universal)
Fortner, W:	“Aulodie”, musik für Oboe und Orchester (Schott)
Globokar, Vinko:	Atemstudie (Peters)
Henze, H.W:	Doble concierto para Oboe, Arpa y Orquesta (Schott)
Holliger, H:	Trío para Oboe (Corno Inglés), Viola y Arpa (Schott)
	Estudio sobre multifónicos (Schott)
	“Mobile” para Oboe y Arpa (Schott)
	Studie II, para oboe solo (Schott)
	Cardiophonie, para oboe y tres magnetófonos (Schott)
Huber,K:	“Noctes intelligibilis lucis” para Oboe y cembalo. (Schott)
Lehmann, H.U:	“Spiele” para Oboe y Arpa (Schott)
Ligeti,G:	Doble Concierto para Flauta, Oboe y Orquesta (Schott)
Lutoslawski, W:	Concierto para Oboe, Arpa y orquesta (Chester)
Maderna, B:	“Solo” per Oboe, Musetta (Oboe sopranino en Fa o Mib) Corno Inglese e Oboe d’amore (un solo ejecutante) (Ricordi) “Aulodia per Lothar”, para oboe d’amore y guitarra (Suvini Zerboni) Grande Aulodia, para flauta, Oboe y orquesta Conciertos para Oboe y Orquesta Nº1, (Bruzzichelli) Nº 2 (Suvini Zerbioni) y Nº 3. (Salabert)
Penderecki,K:	Capriccio per Oboe e Archi (PWM)
Singer, L:	Musica à 2, para Oboe y Guitarra (Suvini Zerboni)
Schencker, F:	Monolog, para Oboe solo (DVF M)
Stockhausen, K.H:	“Spiral” para Oboe y receptor de onda corta (Universal) “In Freundschaft” versión para oboe solo (Universal)
Varess, S:	Passacaglia Concertante para Oboe y 13 cuerdas (Suvini Zerboni)
Xenakis, Iannis:	Dmaathen, para Oboe y percusión (Salabert)
Yun,I :	“Piri”, para Oboe solo (Bote & Bock)

Concierto para Oboe y orquesta.
(Boosey & Hawkes)

BIBLIOGRAFIA

- *10 ans avec l'hautbois (éditions ipmc)*
(Michel Giboureau, Jean- Claude Jaboulay
y Daniel Arrignon)
- *Die Spieltechnik der Oboe (Bärenreiter)*
(Peter Veale y Claus-Steffen Mahnkopf)
- *Estudios para la ejecución de la música
nueva. Autores diversos: Holliger, Heinz,
editor (Pro Música Nova)*