

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

En español:	Viola ☒
En inglés:	Viola ☒
Profesora/profesor a cargo	Pedro Poveda
Código U-Cursos:	
Unidad académica/organismo que lo desarrolla	Departamento de Música
Horas de trabajo presencial y no presencial	2 horas presenciales/
Número de créditos SCT-Chile	

Propósito general del curso

Este curso tiene como propósito fundamental formar estudiantes capaces de reproducir el texto musical con precisión, identificando y manejando elementos de complejidad inicial. Los estudiantes aprenderán a:

- Identificar y frasear ideas musicales sencillas.
- Diferenciar matices (piano y forte).
- Distribuir adecuadamente el arco.
- Ejecutar golpes de arco (martelé y detaché).
- Utilizar el vibrato de manera efectiva.
- Producir diferentes tipos de sonido.
- Mantener una afinación precisa.
- Interpretar diversos tempos y ritmos.
- Aplicar diferentes agógicas en el texto musical.

Metodología

La metodología de este curso se basa en el estudio sistemático de obras de la literatura instrumental de tradición escrita, tales como estudios, piezas, sonatas o conciertos, adecuadas al nivel de las temáticas mencionadas anteriormente.

El desarrollo de las competencias de este curso incluye:

- Clases individuales con el profesor responsable del módulo.
- Ensayos con el/la pianista acompañante, si el repertorio lo requiere.

Sistema de Evaluación

El sistema de evaluación consta de dos partes: evaluación de procesos y evaluación de productos, verificando los desempeños de los estudiantes en las siguientes instancias:

1. **Audiciones privadas (clases individuales):**
  - Evaluación continua del progreso del estudiante a través de clases individuales con el profesor.
2. **Audiciones internas (a pares y comunidad):**
  - Presentaciones frente a compañeros de clase y miembros de la comunidad universitaria, para recibir retroalimentación constructiva.
3. **Conciertos públicos:**
  - Ejecución de piezas seleccionadas en conciertos abiertos al público, demostrando el dominio del repertorio trabajado.
4. **Examen final frente a una comisión:**
  - Presentación final ante un jurado evaluador para demostrar el nivel alcanzado a lo largo del curso.

Todas las evaluaciones se realizarán utilizando instrumentos de evaluación específicos como rúbricas, escalas de apreciación o informes detallados, proporcionando retroalimentación exhaustiva para el mejoramiento continuo del estudiante.

Competencias y subcompetencias a las que contribuye el curso

Competencias

1. Interpretar reflexivamente repertorio de diversos géneros, estilos y niveles de complejidad, tanto solístico como de cámara y sinfónico.
2. Reconstruir el análisis de las obras a partir de análisis teórico.
3. Realizar la presentación de un discurso musical apropiado a la situación escénica concreta y coherente con la intencionalidad del intérprete.

Subcompetencias

- Reproduciendo y observando estudios y obras de nivel inicial en diferentes formatos, tanto solista como con acompañamiento de piano.
  - Interpretación precisa y observación crítica de estudios y obras iniciales.
  - Adaptación de la interpretación según el formato, ya sea solista o con acompañamiento.
- Identificando diferentes técnicas instrumentales, musicalidad y calidad en la ejecución, de acuerdo a un primer nivel de etapa superior. Estos elementos son: afinación, tempo, dinámica y agógica.
  - Reconocimiento y aplicación de técnicas instrumentales básicas.
  - Evaluación de la musicalidad y calidad en la ejecución con criterios específicos.
- Recordando los aspectos técnicos y musicales trabajados durante la etapa básica.
  - Aplicación de conocimientos técnicos y musicales previos en nuevas interpretaciones.
  - Consolidación de la base técnica adquirida en etapas anteriores.
- Reflexionando sobre los diferentes contextos históricos, tanto de obras y los compositores correspondientes al nivel, con el fin de identificar técnicas adecuadas para el género y estilo.
  - Análisis de contextos históricos y biográficos de obras y compositores.
  - Identificación y aplicación de técnicas interpretativas adecuadas para cada género y estilo.
- Identificando los distintos elementos morfológicos y armónicos básicos que componen la obra a interpretar, con el fin de buscar soluciones a las dificultades de ejecución que se puedan presentar.
  - Análisis morfológico y armónico de las obras.
  - Desarrollo de estrategias para superar dificultades técnicas en la ejecución.
- Expresando una actitud y presencia escénica natural para desarrollarla y adecuarla.
  - Desarrollo de una presencia escénica segura y eficiente.

- Adaptación de la actitud y presencia escénica a distintos contextos de presentación (ejecuciones frente a comisiones, conciertos públicos, audiciones de cátedra y otros).
- **Mostrando periódicamente frente a sus pares el repertorio trabajado, tanto en formato solista, como con acompañamiento de piano.**
  - Presentación regular del repertorio trabajado ante compañeros y profesores.
  - Recepción y aplicación de retroalimentación constructiva para mejorar la interpretación.

Competencias transversales de la Universidad

1. **Capacidad de pensamiento crítico y autocrítico.**
  - **Desarrollo de juicio analítico:** Los estudiantes serán capaces de evaluar y analizar obras musicales y su propia ejecución, identificando áreas de mejora y fortalezas.
  - **Reflexión sobre el progreso personal:** Fomentar la habilidad de autoevaluarse, reflexionando sobre el crecimiento y los desafíos enfrentados en el proceso de aprendizaje musical.
2. **Compromiso con el respeto por la diversidad y la multiculturalidad.**
  - **Apreciación de diversas tradiciones musicales:** Los estudiantes explorarán y respetarán una amplia gama de géneros y estilos musicales provenientes de diferentes culturas y tradiciones.
  - **Inclusión y respeto en el entorno académico:** Promover un ambiente de respeto y colaboración entre compañeros de diferentes orígenes, reconociendo y valorando la diversidad en el aula y en las presentaciones.
3. **Capacidad para comunicarse en contextos académicos, profesionales y sociales.**
  - **Comunicación efectiva:** Desarrollar habilidades para expresar ideas y conocimientos de manera clara y coherente en presentaciones, discusiones académicas y actuaciones musicales.
  - **Interacción profesional:** Preparar a los estudiantes para interactuar de manera profesional en diversos entornos, ya sea en conciertos, clases magistrales, conferencias o en la colaboración con otros músicos y profesionales del campo.

Resultados de aprendizaje

- **Distinguir diferentes aspectos técnicos instrumentales y musicales al momento de interpretar una obra musical, vinculados a elementos morfológicos, armónicos y al contexto histórico en el que esta se inserta.**
  - Los estudiantes serán capaces de identificar y analizar elementos técnicos y musicales clave en una obra, comprendiendo cómo estos se relacionan con la estructura de la pieza, su armonía y su contexto histórico.
  - Aplicarán este conocimiento para enriquecer su interpretación, logrando una ejecución más informada y expresiva.

- Reproducir obras musicales y estudios de dificultad inicial, mostrando calidad en el sonido y en la ejecución, en cuanto a diferentes aspectos técnicos instrumentales y musicales básicos. (afinación, golpes de arco, fraseo, dinámica y agógica)
  - Los estudiantes demostrarán habilidad para ejecutar obras y estudios de nivel inicial con precisión técnica, manteniendo una afinación correcta, realizando golpes de arco adecuados, y aplicando el fraseo, la dinámica y la agógica de manera coherente.
  - Mostrarán un sonido de calidad y una ejecución que refleje una comprensión profunda de los aspectos técnicos fundamentales.
- Mostrar una actitud tranquila, natural y acorde al contexto al momento de enfrentarse a una interpretación en público en formato solista.
  - Los estudiantes desarrollarán y mostrarán una presencia escénica confiada y natural, adecuada a las diferentes situaciones de presentación pública.
  - Serán capaces de manejar la ansiedad y la presión, presentando sus interpretaciones con calma y seguridad, independientemente del contexto en el que se encuentren.

Saberes/Contenidos

Aspectos Técnico-Musicales

Golpes de arco: martelé, détaché

- **Martelé:** Técnica de arco que se utiliza para producir notas cortas, rápidas y con un ataque definido. Se enfocará en el control del arco y la presión aplicada.
- **Détaché:** Técnica de arco que implica la producción de notas separadas pero suaves y fluidas. Se trabajará en la consistencia del sonido y la regularidad del movimiento del arco.

Afinación: trabajo de escalas, arpegios y dobles cuerdas

- **Escalas:** Práctica diaria de escalas mayores y menores para desarrollar la afinación precisa y la fluidez técnica.
- **Arpegios:** Ejercicios de arpegios para mejorar la precisión en la ejecución y la coordinación entre las manos.
- **Dobles cuerdas:** Introducción y práctica de dobles cuerdas para desarrollar la afinación y el control del sonido en intervalos y acordes.

Vibrato y su utilización de acuerdo al contexto

- **Técnica de vibrato:** Desarrollo de la técnica del vibrato, enfocándose en la regularidad, amplitud y velocidad.
- **Aplicación contextual:** Uso del vibrato de manera adecuada según el estilo y el carácter de la pieza, variando la intensidad y la velocidad para expresar diferentes emociones.

Noción de fraseo de acuerdo con el análisis estructural

- **Análisis estructural:** Identificación y análisis de las estructuras musicales simples, como frases y períodos.
- **Fraseo:** Aplicación del fraseo musical basado en la estructura de la obra, buscando una interpretación coherente y expresiva.

Aplicación de dinámica y agógica de acuerdo con el contexto y estructura de la pieza

- **Dinámica:** Trabajo en la variación de la intensidad del sonido (piano, forte, crescendos y diminuendos) para añadir expresión a la interpretación.
- **Agógica:** Estudio y aplicación de variaciones temporales (rubato, acelerando, retardando) para enriquecer la interpretación según la estructura y el estilo de la pieza.

Aspectos Actitudinales

Disposición corporal y control postural en la interpretación

- **Postura correcta:** Desarrollo de una postura corporal adecuada para tocar, que permita una ejecución técnica eficiente y evite lesiones.
- **Control postural:** Mantenimiento del control postural durante la interpretación para asegurar una presentación escénica relajada y natural.
- **Consciencia corporal:** Fomento de la conciencia del cuerpo y sus movimientos, permitiendo una mayor libertad y expresividad en la interpretación.

Metodología

La metodología del curso está diseñada para proporcionar una formación integral a los estudiantes, combinando clases individuales, sesiones grupales y ensayos con pianista acompañante. Los enfoques principales incluyen:

1. Clases Individuales

- **Enfoque Personalizado:** Cada estudiante recibirá clases individuales centradas en la práctica instrumental y el trabajo sistemático del repertorio acordado.
- **Guía del Profesor:** El profesor actuará como guía, ayudando a resolver problemáticas técnicas y musicales que surjan durante el estudio del repertorio. Se prestará especial atención a la técnica del instrumento, la interpretación musical y la comprensión del contexto histórico y estilístico de las obras.
- **Evaluación Continua:** Se realizará una evaluación continua del progreso del estudiante, proporcionando retroalimentación específica y detallada para fomentar la mejora constante.

2. Sesiones Grupales

- **Intercambio de Experiencias:** Los estudiantes participarán en sesiones grupales donde podrán mostrar frente a sus pares el trabajo realizado en las clases individuales.
- **Discusión y Reflexión:** Estas sesiones fomentarán la discusión y la reflexión en torno al trabajo personal y el de otros músicos, promoviendo un ambiente de aprendizaje colaborativo y crítico.
- **Observación y Feedback:** Los estudiantes recibirán observaciones y retroalimentación tanto del profesor como de sus compañeros, enriqueciendo su proceso de aprendizaje a través de diferentes perspectivas.

3. Ensayos con Pianista Acompañante

- **Práctica Integral:** De manera periódica, se llevarán a cabo ensayos con un pianista acompañante para los repertorios que lo requieran.
- **Coordinación y Ensemble:** Estos ensayos permitirán a los estudiantes trabajar en la coordinación y la interacción musical con otros músicos, desarrollando habilidades esenciales para la interpretación en conjunto.
- **Preparación para Presentaciones:** Los ensayos con pianista acompañante serán una preparación fundamental para las presentaciones públicas, asegurando una ejecución cohesiva y musicalmente satisfactoria.

Evaluación

Las evaluaciones del curso se dividen en dos componentes principales: nota de presentación y examen final, cada uno con un peso del 50% en la nota final.

1. Nota de Presentación (50%)

Notas de Proceso

- **Controles Técnicos**
  - **Descripción:** Evaluaciones periódicas que examinan la capacidad del estudiante para ejecutar técnicas específicas (afinación, golpes de arco, vibrato, etc.).
  - **Objetivo:** Asegurar que el estudiante domina los aspectos técnicos fundamentales necesarios para la interpretación musical.
  - **Frecuencia:** Se realizarán en intervalos regulares a lo largo del curso.
- **Control de Repertorio**
  - **Descripción:** Evaluaciones del progreso del estudiante en la interpretación del repertorio acordado.
  - **Objetivo:** Evaluar la calidad de la interpretación, incluyendo elementos técnicos y expresivos, así como la comprensión del contexto histórico y estilístico de las obras.
  - **Frecuencia:** Se llevarán a cabo en fechas previamente establecidas para monitorear el avance en el repertorio trabajado.

2. Examen Final (50%)

Evaluación Final

- **Descripción:** Examen final frente a una comisión evaluadora donde el estudiante presentará una selección de obras del repertorio trabajado durante el curso.
- **Objetivo:** Evaluar de manera integral las habilidades técnicas y musicales del estudiante, su capacidad de interpretación en público y su comprensión del repertorio.
- **Criterios de Evaluación:** Se utilizarán rúbricas y escalas de apreciación para medir la calidad de la interpretación, la precisión técnica, la expresividad musical y la adecuación al estilo de las obras presentadas.

Requisitos de aprobación

Para aprobar el curso, los estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

1. **Nota Final:**

- Obtener una nota final igual o superior a 4,0.
  - La nota final se calculará con el peso del 50% de la nota de presentación y el 50% del examen final.
2. **Asistencia:**
- Mantener una asistencia mínima del 90% a las clases individuales, sesiones grupales y ensayos con pianista acompañante.
  - La asistencia se llevará un control riguroso y se espera que los estudiantes participen activamente en todas las actividades programadas.

Conceptos clave

En el programa se abordan conceptos clave que incluyen **viola**, el instrumento central del curso. La **interpretación musical** se centra en el desarrollo de habilidades para expresar y comunicar las obras de manera efectiva. El **repertorio solista** es fundamental, permitiendo a los estudiantes trabajar en piezas individuales y demostrar su técnica y musicalidad.

Dentro de la técnica instrumental, se profundiza en la **técnica de arco**, específicamente en los golpes de arco como **martelé** y **détaché**, que son esenciales para una ejecución precisa y expresiva. La **afinación** se trabaja a través de ejercicios de **escalas, arpegios y dobles cuerdas**, para asegurar un tono claro y bien afinado. El **fraseo** es otro aspecto crucial, permitiendo a los estudiantes dar forma a las frases musicales de manera coherente y expresiva.

Otros conceptos importantes incluyen **dinámica** y **agógica**, que son claves para interpretar con variaciones en intensidad y tempo, respectivamente. El **vibrato** se estudia para su adecuada aplicación en distintos contextos. Además, se exploran aspectos relacionados con el **contexto histórico** de las obras para una interpretación informada. Finalmente, la **postura corporal** se enfatiza para asegurar una ejecución técnica correcta y una presencia escénica natural.

Bibliografía obligatoria

- **Sitt, F. (*Estudios de violín adaptados a viola*).** Estos estudios son fundamentales para el desarrollo técnico y musical en la viola.
- **Kayser, R. (*36 Estudios, Op. 20*).** Una colección esencial para el trabajo técnico y expresivo en el repertorio de viola.
- **Kreutzer, R. (*42 Estudios*).** Clásicos en la formación de la técnica de violín, adaptados para viola.
- **Fiorillo, G. (*Caprices for Viola*).** Importante para el desarrollo de la

Bibliografía complementaria

Para una comprensión más amplia y enriquecedora del proceso de interpretación y técnica, se sugiere consultar la siguiente bibliografía complementaria:

- **Havas, K. (*El Miedo al Escenario*).** Esta obra ofrece valiosos insights sobre cómo enfrentar y superar el miedo escénico, un aspecto crucial para el desempeño en público.
- **Havas, K. (*El Nuevo Enfoque para Tocar Violín*).** Proporciona un enfoque actualizado y eficaz para la técnica del violín, aplicable también a la viola.

<p>técnica y la agilidad en la interpretación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rode, R. (<i>24 Caprices for Viola</i>). Recurso valioso para la práctica de pasajes técnicos y estilísticos. • Sevcik, O. (<i>Op. 1, Op. 8, Op. 9</i>). Métodos esenciales para la técnica y el desarrollo de la precisión en la ejecución. • Schradeck, H. (<i>The School of the Violin, transcribed for Viola</i>). Adaptación para viola de los estudios técnicos de violín. • Masas, J. (<i>Estudios Especiales para Violín, transcripción para Viola</i>). Adaptación de estudios avanzados para viola. • Galamian, I. (<i>Scales System Adapted for Viola</i>). Sistema de escalas adaptado para mejorar la técnica y la afinación en la viola. • Flesch, C. (<i>Scales System</i>). Sistema de escalas esencial para el desarrollo técnico y musical en la viola. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menuhin, Y. (<i>Seis Lecciones de Violín</i>). Ofrece enseñanzas profundas y consejos prácticos sobre técnica e interpretación, relevantes para la formación de violistas. • Galamian, I. (<i>Interpretación y Enseñanza del Violín</i>). Un texto fundamental para comprender las técnicas interpretativas y metodológicas que pueden ser adaptadas a la viola.
---	---

Recursos en línea

Para complementar el estudio de la viola y su repertorio, se recomienda explorar los siguientes recursos en línea:

- **Bach, J. S.** (*Cello Suites Review, Mstislav Rostropovich, Warner Classics Catalogue no 0190295968489*). Este video explicativo sobre las suites de cello de Bach interpretadas por Mstislav Rostropovich proporciona una perspectiva valiosa sobre la interpretación de estas obras, relevante para los estudios de viola.
- "**Cinderella No More: The English Viola Legacy**". Este documental explora la emancipación de la viola a través del legado del gran violista inglés Lionel Tertis y otros personajes clave. Incluye interpretaciones del violista Timothy Ridout de joyas raras y clásicas del repertorio.
- "**Viola**" (Documentario, 1972). Un documental presentado por G. Caussé, Pasquier, Grapelli, Collot, Chambure, y Lemoine (Arcana, ORTF), que ofrece una visión detallada de la técnica y el arte de la viola.
- **Documentary of Principal Viola of BPO, Naoko Shimizu**. Un documental que sigue a Naoko Shimizu, viola principal de la Berliner Philharmoniker, proporcionando una visión de su vida profesional y su enfoque interpretativo.

- **William Primrose: “A Violist’s Legacy”**. Este documental destaca la influencia y el legado de William Primrose, uno de los más grandes violistas del siglo XX. Estos recursos proporcionan una perspectiva enriquecedora sobre la técnica, la historia y la interpretación de la viola, ayudando a los estudiantes a profundizar en su comprensión del instrumento.