

Curso 2024-2025

Escuela Superior de Música Forum Musikae

Centro Privado autorizado

Código de Centro: 28080505
C/ Piquer, 3. 28033. Madrid

Escuela Superior de Música
Forum Musikae

GUÍA DOCENTE DE REPERTORIO ORQUESTAL I y II

Titulación
Grado Enseñanzas
Artísticas Superiores.
Especialidad
Interpretación

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: SEPTIEMBRE 2024

TITULACIÓN: TÍTULO SUPERIOR 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
Número de créditos	6
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
Moreno Fernández, Benjamin	benjamin.moreno@forummusikae.com

3. RELACIÓN DE PROFESORES QUE IMPARTEN DOCENCIA

Nombre	Correo electrónico
Alario Ripoll, Vicente	vicente.alario@forummusikae.com
Cortese Torcaso, Paul	paul.cortese@forummusikae.com
Guillén Gil, Francisco	francisco.guillen@forummusikae.com
Moreno Fernández, Benjamin	benjamin.moreno@forummusikae.com
Ruiz Santos, Miguel	miguel.ruizsantos@forummusikae.com
Todorova Roeva, Mariana	mariana.todorova@forummusikae.com
Casado Flórez, María A.	direccion.mc@forummusikae.com
Santamaría, Marta	marta.santamaria@forummusikae.com
Martínez, Jorge	jorge.martinez@forummusikae.com

4. COMPETENCIAS

Competencias transversales

CT_01 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
CT_02 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
CT_03 Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
CT_04 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.
CT_08 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
CT_14 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional.

Competencias generales

CG_01 Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical.
CG_08 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.
CG_10 Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales diversos.
CG_13 Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y saber aplicarlos en la práctica interpretativa, creativa, de investigación o pedagógica.
CG_18 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.
CG_24 Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional.

Competencias específicas

- Interpretar el repertorio orquestal significativo del instrumento tratando de manera adecuada los aspectos que lo identifican en su diversidad estilística.
- Preparación 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 de 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.
- 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

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

6. CONTENIDOS

Bloque temático	Tema/repertorio
I.- TÉCNICA	Sonido: a. Textura b. Timbre c. Flexibilidad d. Dinámicas
	Articulación: a. Velocidad b. Coordinación c. Tipologías de ataques d. Combinaciones rítmicas
II.- INTERPRETACIÓN	Elementos del fraseo: Identificación y producción de los factores que intervienen en el proceso de fraseo.
	Estilos: Identificación de los criterios aplicables al repertorio del instrumento, de acuerdo con su evolución estilística: Barroco, Clasicismo, Romanticismo y Siglo XX y XXI.
	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: 15 horas
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	a: 2 horas
Horas de trabajo del estudiante	b: 60 horas
Preparación prácticas	b: 40 horas
Realización de pruebas	b: 2 horas
Total de horas de trabajo del estudiante	a + b = 180 horas

8. METODOLOGÍA

<p>Actividades teórico-prácticas</p>	<p>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.</p> <p>El profesor recomendará, en cada caso, los ejercicios técnicos que considere necesarios para una mejor comprensión y ejecución de las obras a trabajar.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>En el escenario de doble presencialidad, al tratarse de una asignatura instrumental que además requiere de la presencia física conjunta de los participantes, las lecciones se desarrollarán de forma presencial en las aulas de la escuela.</p>
<p>Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)</p>	<p>Análisis del repertorio programado.</p> <p>Asistencia a ensayos y conciertos de las orquestas de la ESMRS.</p>

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

<p>Actividades teórico-prácticas</p>	<p>Asistencia a clase.</p> <p>Evaluación continua.</p> <p>Clases conjuntas.</p>
<p>Otras actividades formativas de carácter obligatorio(jornadas, seminarios, etc.)</p>	<p>Aplicación práctica de los análisis realizados, en los ensayos programados.</p>

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

<p>Actividades teórico-prácticas</p>	<p>Rendimiento del trabajo en clase.</p> <p>La asistencia a clase y la actitud en la misma.</p> <p>El estudio y análisis de las obras propuestas.</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>Una lectura solvente,</p> <p>La cantidad de repertorio aprendido.</p>
---	--

9.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La evaluación en el presente curso seguirá un sistema de evaluación continua, entendida como un proceso integral y dinámico que abarca todo el desarrollo formativo del alumno. La participación activa y la asistencia regular a las actividades programadas es un requisito indispensable para su correcta implementación. Así, se exige la asistencia a al menos el 80% de dichas actividades, quedando esta registrada oficialmente. El incumplimiento de este requisito conlleva la pérdida del derecho a ser evaluado mediante la evaluación continua, pero no afecta al derecho del estudiante a optar por la evaluación final. En la convocatoria ordinaria, aquellos alumnos que no cumplan con los requisitos de la evaluación continua serán evaluados conforme a los procedimientos específicos establecidos para estos casos. En caso de no superar la asignatura, el alumno tendrá la oportunidad de presentarse a la convocatoria extraordinaria en igualdad de condiciones con el resto de los estudiantes.

En caso de que un estudiante pierda el derecho a la evaluación continua, el profesor podrá asignar a otro estudiante para cubrir su puesto, garantizando así el adecuado desarrollo de la asignatura. El alumno que haya perdido la evaluación continua podrá estar en la clase y participar en ella siempre y cuando no interfiera en el desarrollo de la asignatura. El estudiante afectado deberá presentar en el examen final el repertorio completo trabajado durante el curso académico, acompañado por una agrupación que él mismo deberá aportar, asegurando así la correcta interpretación de dicho repertorio.

La calificación final se expresará en una escala numérica de 0 a 10, con un decimal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 36/2010, de 2 de junio, que regula la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores de Música en la Comunidad de Madrid. Dicha calificación estará determinada por la ponderación de los diferentes aspectos evaluativos establecidos en los apartados correspondientes del programa de la asignatura, lo que asegura una evaluación justa y objetiva del rendimiento global del alumno.

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Asistencia a clase	10%
Rendimiento en las clases	50%
Pruebas	40%
Total	100%

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

Instrumentos	Ponderación
Pruebas oral	20%
Exámen	80%
Total	100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Pruebas oral	20%
Exámen	80%
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.

9.4 MATRÍCULAS DE HONOR

El/ Los profesor/es otorgarán la calificación de matrícula de honor a un alumno al final de curso en función de los exámenes, el trabajo y talento del alumno, siempre que tenga el menos un 9'0 en la calificación final del curso.

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

	CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	Total horas presenciales	Total horas no presenciales	
Trimestre 1				
	Clases teórico- prácticas:	Mínimo de cuatro fragmentos orquestales.	11 horas	40 horas
	Pruebas :	Audición.	2 horas	8 horas
Trimestre 2				
	Clases teórico- prácticas:	Mínimo de tres fragmentos orquestales.	11 horas	40 horas
	Pruebas :	Audición.	1 horas	8 horas
Trimestre 3				
	Clases teórico- prácticas:	Mínimo de tres fragmentos orquestales.	10 horas	40 horas
	Pruebas :	Audición.	1 horas	8 horas

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS. CUERDA

Orchester Probespiel, Test Pieces for

Orchestral Auditions. Volumen II:

violines tutti. Ed. Schott

J. Gingold. Pasajes orquestales:

volúmenes I, II y III.

Orchester Studien , violine, Beethoven

Simfonien Ed.Zimmermann, Frankfurt

Orchester Studien, violine, Brahms

Orchester Probespiel Viola

Jenisch / Schloifer

Schott

Dix Études sur des traits d'Orchestre

Maurice Vieux

Alphonse Leduc

Literatur für Viola

Franz Zeyringer

Schönwetter

Becker, Rolf. (1993). Orchester Probespiel, violoncello. Mainz: Schott.
Rose, Leonard. (1953). Orchestral excerpts. New York: International Music Company.

The Complete Double Bass Parts selected works of...

Oscar G. Zimmerman

Orchestral Excerpts from the Symphonic Repertoire for string bass (Volume 1-8)

Fred Zimmermann

International Music Company

Orchester Probespiel Kontrabass

Maßmann / Reinke

Schott

Passi Difficili e "A Solo" per contrabbasso da opere liriche italiane (Volúmenes 1-3)

Marco Verciani

Ricordi

RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS. VIENTO

Orchester probenspiel (Flauta)
Edition Peters
The Orchestral Flute Practice, books 1 & 2
Ed. Novello

REPERTORIO ORQUESTAL I

- La flauta Mágica. Obertura. (Edit. Boosey & Hawkes, vol. 2, p. 29)
W. A. MOZART
- Tosca, 3º Acto. (Orch. Probespiel, p. 18) G. PUCCINI
- La Traviata, 2º Acto. (Orch. Probespiel, p. 27) G. VERDI
- IV Sinfonía, Op. 60 (Edit. Boosey & Hawkes, vol. 1, p. 6) L. V. BEETHOVEN
- I Sinfonía, Op. 68 (Edit. Boosey & Hawkes, vol. 1, p. 45) J. BRAHMS
- Sinfonía nº 8, Incompleta (Edit. Boosey & Hawkes, vol. 2, p. 37)
F. SCHUBERT
- Der Freisütz. Obertura, (Edit. Boosey & Hawkes, vol. 2, p. 62)
C. M. v. WEBER
- Carmen. Entreactos. (Edit. Classical E Modern Works, vol. 2, p. 46)
G. BIZET
- Bolero. (Edit. Classical E Modern Works, vol. 6, p. 53) M. RAVEL
- IX Sinfonía, "Nuevo Mundo". (Ed. Class. E Modern Works, vol, 1, p. 9)
A. DVORAK
- El Barbero de Sevilla. (Edit. Boosey & Hawkes, vol. 2, p. 30) G. ROSSINI

REPERTORIO ORQUESTAL II

- Scherezade. (Edit. Boosey & Hawkes, vol. 3, pp. 42-48)
R. KORSAKOV
- Capricho Español. (Edit. Boosey & Hawkes, vol. 3, p. 49)
R. KORSAKOV
- IX Sinfonía, Op. 125 (Edit. Boosey & Hawkes, vol. 1, p. 16 y ss.)
L. V. BEETHOVEN
- VI y VIII Sinfonías (Edit. Boosey & Hawkes, vol. 1, p. 9 y 14)
L. V. BEETHOVEN
- IV, V y VI Sinfonías (Edit. Boosey & Hawkes, vol. 2, pp. 41, 44 y 48)
P. I. TCHAIKOVSKY
- Pinos de Roma. (Orch. Probespiel, p. 19) O. RESPIGHI
- Sinfonía Fantástica, Op. 14 (Edit. Boosey & Hawkes, vol. 1, p. 40)
H. BERLIOTZ
- Salome's Dance, Op. 54 (Edit. Boosey & Hawkes, vol. 3, pp. 51 y 52)
R. STRAUSS
- Sinfonía Nº 3, Escocesa. (Edit. Boosey & Hawkes, vol. 2, pp. 6, 7 y 8)
F. MENDELSSOHN
- Sueño de una noche de verano. Scherzo. (Ed. B. & H., vol., 2, p. 18)
F. MENDELSSOHN
- Danzas de Galanta (Edit. Boosey & Hawkes, vol. 3, p. 20)
Z. KODALY

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

11.2. Direcciones web de interés

Dirección 1	www.sheetmusicplus.com
Dirección 2	www.yalepress.yale.edu
Dirección 3	www.musicalchairs.info
Dirección 4	www.orchmusiclibrary.com
Dirección 5	http://www.orchmusiclibrary.com
Dirección 6	www.editions-bim.com/brass-bulletin/
Dirección 7	www.trumpetland.com