

Escalas, arpegios y dobles cuerdas para el alumno de 6ºEPM, especialidad violonchelo.

Alberto Martos Lozano

Introducción

La práctica de escalas, arpegios y dobles cuerdas es un instrumento de tremenda importancia dentro del estudio diario de nuestros alumnos. En este artículo trataré de profundizar en este trabajo, enfocado en esta ocasión concreta a sexto curso de Enseñanzas Profesionales de Música y adjuntando una posible unidad didáctica que nos sirva para trabajar en clase estos contenidos.

Las unidades didácticas forman parte al igual que la programación de aula, del tercer nivel de concreción curricular. Las confecciona cada profesor basándose en el Proyecto Curricular de Centro (segundo nivel), el cual, a su vez, ha sido hecho por el claustro y los diferentes departamentos, siguiendo las directrices de los Diseños Curriculares (primer nivel).

Supone por tanto, la adaptación última del Currículo a mis alumnos/as concretos, para lo cual tengo en cuenta sus características concretas, sus capacidades, sus necesidades educativas y los recursos que puedo tener a mi alcance para obtener los resultados que pretendo. Asimismo, se prevén mecanismos de recuperación para aquellos casos que lo requieran.

En esta propuesta de unidad didáctica dedicada al trabajo de *escalas, arpegios y dobles cuerdas*, pretendemos además mantener una coherencia con los objetivos que marca la normativa para instrumentos de cuerda-arco reflejados en la Orden de 25 de Octubre de 2007 para las enseñanzas profesionales de música. Dicha unidad didáctica estará secuenciada para todo el curso, ocupando aproximadamente los primeros diez minutos de cada clase.

Hemos de enfatizar el carácter abierto y flexible de nuestra propuesta, entendiendo que la secuenciación, actividades, metodología y recursos didácticos variarán en virtud de las necesidades de nuestro alumnado.

En esta ocasión continuaremos con el objetivo de que el alumno/a adquiera una autonomía progresiva en el estudio e interpretación del repertorio, ayudándose para ello

de la práctica de escalas, arpegios y dobles cuerdas. Teniendo en cuenta el curso en que nos encontramos, se presupone que el alumno habrá estudiado anteriormente la mayoría de aspectos aquí tratados. Ahora sin embargo, estos aspectos serán trabajados con mayor profundidad.

Por último, hemos pretendido enfocar esta unidad a la preparación de la prueba de acceso a grado superior, así como a consolidar los aspectos técnicos más importantes, de forma que el alumno adquiera las herramientas necesarias para desenvolverse al finalizar este nivel de enseñanza.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 1.

Título: Escalas, arpegios y dobles cuerdas para violonchelo.

Secuenciación:

Todo el curso (aproximadamente primeros 10 minutos de cada clase).

Justificación:

Las escalas, arpegios y dobles cuerdas son un elemento clave en la práctica del violonchelo. Enfocaremos ahora su estudio con la intención de crear ejercicios destinados a resolver con autonomía los problemas del repertorio. Esta UD se relaciona con los objetivos 1,9 y 10 para los instrumentos de cuerda-arco de la Orden del 25 de Octubre de 2007.

Objetivos:

- 1) Interpretar escalas, arpegios y dobles cuerdas, demostrando agilidad, afinación y calidad de sonido.
- 2) Crear ejercicios basados en la escala dirigidos a resolver con autonomía dificultades específicas del repertorio.

Contenidos:

- *- Análisis de las digitaciones en escalas y arpegios.
- Dominio de la afinación en tempos variados y en todo el registro de la tonalidad correspondiente.
- * - Producción de un sonido de calidad en todas las dinámicas.
- Realización de ejercicios de creación propia basados en las escalas.
- *- Autonomía en el empleo de la escala como base para la superación de problemas técnicos.
- *- Interpretación de dos escalas como mínimo en al menos dos tonalidades, mayor y menor, que contengan tres o más alteraciones.
- Desarrollo de la autocrítica en la práctica de escalas, arpegios y dobles cuerdas.

Actividades:

1. Puesta en común sobre conocimientos previos.
2. Explicación sobre la entonación en las dobles cuerdas.

3. Observamos las distintas digitaciones posibles para una misma escala y arpeggio.
4. Realización de ejercicios para el control del peso, velocidad y punto de contacto.
5. Realización de escalas y arpeggios en una sola cuerda.
6. Interpretación de dobles cuerdas, sueltas y ligadas.
7. Interpretación de una escala con distintas combinaciones de golpes de arco.
8. Estudio de la dinámica a través de la escala.
9. Distribución del arco.
10. Estudio de octavas primero con el bajo y luego añadiendo voz superior.
11. Ejercitación de la agilidad en las escalas y los arpeggios.
12. Práctica de la escala como base para el estudio.

Metodología:

Se utilizará una metodología progresiva en cuanto a que se tratan conceptos y procedimientos estudiados en cursos pasados. El nivel de autocritica del alumno debe estar acorde a su curso y buscará una autonomía progresiva en la creación de ejercicios basados en la escala. Dicha autonomía será fomentada a través de una metodología constructivista.

Recursos didácticos:

- “Ejercicios diarios”, de L.R.Feuillard
- “La Technique du Violoncelle” de Paul Bazelaire
- “Studies For Development of Agility of Fingers For Cello” de Cossman”
- “Cello Technique de Gerhard Mantel

Criterios de evaluación:

1. Demostrar capacidad para interpretar una escala con agilidad, afinación y calidad sonora.
2. Mostrar autonomía en la creación de ejercicios basados en la escala.
3. Cumplir los contenidos mínimos, que hemos señalado con un asterisco (*).

Momentos y procedimientos de evaluación:

Habrà una evaluación inicial a modo de puesta en común, una evaluación continua que será registrada en el cuaderno del profesor y una evaluación final que tendrá lugar a final de curso (concretada en la ejecución de uno de los estudios propuestos).

Desarrollo de la unidad didáctica

A continuación pasaremos a analizar cada una de las actividades propuestas:

1. Puesta en común sobre conocimientos previos.

Esta actividad será especialmente importante en aquellos casos en que el profesor se encuentre ante un alumno nuevo, acontecimiento que puede venir dado por un cambio de profesor dentro del mismo centro, un traslado de matrícula o una incorporación de un alumno que haya superado la prueba de acceso a distinto curso de primero; en este caso a sexto curso. Nos servirá como evaluación inicial y nos ayudará a conocer mejor de qué contenido partimos para hacer incapié en aquellos que continúen de manera lógica el nivel en que se encuentre cada alumno. Preguntaremos al alumno qué escalas,

arpeggios y dobles cuerdas a realizado con anterioridad, qué tonalidades ha interpretado y qué métodos ha utilizado. También le preguntaremos con qué regularidad las practica, recomendando para este curso un estudio diario de unos treinta minutos para estos aspectos.

2. Explicación sobre la entonación en las dobles cuerdas:

Teniendo en cuenta que nos encontramos en el último curso de las enseñanzas profesionales de música, hemos de aumentar nuestro nivel de exigencia en todos los parámetros. En esta actividad profundizaremos en la forma más correcta de enfocar el estudio de la afinación de las dobles cuerdas. Explicaremos al alumno con propuestas prácticas por qué razón es conveniente hacer que la distancia en las terceras y sextas menores tiendo a ser ligeramente más grande que en las terceras y sextas mayores. Pondremos ejemplos con cuerdas al aire y enfatizaremos la importancia de este hecho a la hora de tocar con otros instrumentos de cuerda como el trio o el cuarteto. Con respecto a las quintas y octavas la afinación debe ser exacta, a diferencia de la casuística anterior. En el caso de las octavas, como veremos más adelante, se aconsejará que el alumno busque una mayor resonancia de la cuerda grave para que acústicamente obtengamos el resultado deseado, donde los graves han de prevalecer sobre los agudos.

3. Observamos las distintas digitaciones posibles para una misma escala y arpeggio.

En este nivel el alumno debe conocer las distintas posibilidades para digitar una misma escala. Estas variantes son especialmente significativas si decidimos usar cuerdas al aire o evitarlas.

4. Realización de ejercicios para el control del peso, velocidad y punto de contacto.

Aunque estos ejercicios se habrán realizado con anterioridad, es un buen momento para repasarlos. Nos ayudaremos para ello del libro de Gerhard Mantel, "Cello Technique". Estos ejercicios aclaran cada uno de los elementos que influyen en la producción del sonido de los instrumentos de cuerda frotada. Se trata del peso, la velocidad y el punto de contacto en la cuerda. Gerhard Mantel propone tres ejercicios distintos, manteniendo en cada uno de ellos un elemento fijo y observando como los otros dos varían (ej.: si mantenemos constante la velocidad y variamos el punto de contacto observaremos como hemos de añadir un mayor peso conforme más nos aproximemos al puente).

5. Realización de escalas y arpeggios en una sola cuerda.

Estos ejercicios proporcionarán al alumno una mayor consciencia del "mapa del diapasón". Limitando la ejecución a una sola cuerda nos obligamos a realizar numerosos cambios de posición, por lo que este ejercicio es de gran utilidad.

6. Interpretación de dobles cuerdas, sueltas y ligadas.

Realizaremos diferentes combinaciones tales como 2, 4, 8 y 16 notas por arco, dos ligadas y dos sueltas, cuatro ligadas y cuatro sueltas, etc.

7. Interpretación de una escala con distintas combinaciones de golpes de arco.

La escala son el terreno perfecto para practicar distintos golpes de arco. El staccato, detachè, legato, spiccato y soutillé son golpes de arco que en este curso deberemos afianzar.

8. Estudio de la dinámica a través de la escala.

Cuando el alumno se enfrenta a una pieza musical debe saber cómo funciona su instrumento en lo relativo a aspectos dinámicos. Para tener una amplia gama de matices nos será de gran ayuda practicar escalas y arpeggios en las diferentes dinámicas, realizando crescendos, diminuendos, cambios bruscos, etc.

9. Distribución del arco.

Esta actividad está muy ligada a la nº7. Conocer las distintas opciones de distribución en la escala nos ayudará a aplicarlo al repertorio del curso.

10. Estudio de octavas primero con el bajo y luego añadiendo voz superior.

Para el estudio de octavas recomendamos la fórmula de hacer sonar primero el bajo y después la voz superior. Una vez el alumno haya comprobado que es correcto puede continuar realizando la doble cuerda. Esta práctica se hará con diferentes combinaciones rítmicas.

11. Ejercitación de la agilidad en las escalas y los arpeggios

A menudo encontramos en nuestro alumnado casos en los que la interpretación de un pasaje virtuoso del repertorio supone un problema considerable. Una vez más encontramos en las escalas y arpeggios una fantástica opción para trabajar este aspecto. Para ello estudiaremos la fluidez de los cambios de posición, la presión del dedo sobre la cuerda, la digitación y el ángulo de contacto del dedo con la cuerda.

12. Práctica de la escala como base para el estudio

Con esta actividad pretendemos concienciar al alumno de la absoluta importancia que la práctica de escalas y arpeggios debe de tener en su rutina diaria de estudio. Se trata pues de un contenido que pretende reforzar la actitud del alumno hacia la necesidad de dedicarle un tiempo diario a la técnica instrumental

Conclusiones

Con este artículo hemos pretendido transmitir la importancia del estudio diario de escalas, arpeggios y dobles cuerdas en nuestros alumnos. Se trata de un vehículo esencial para el control del instrumento que les ayudará a saber enfrentarse a cualquier pasaje del repertorio del curso.

Bibliografía

- Mantel, Gerhard. Cello Technique. Indiana University Press