

RETRATS D'UN VIOLÍ

82 ESTUDIS PRÀCTICS
A L'ESTIL DELS MESTRES

José Manuel Villarreal

Reg. B.4179

Provenza 287 - 08037 Barcelona
Tel.: (34) 932 155 334 / (34) 934 877 456
www.boileau-music.com boileau@boileau-music.com

Com funciona el llibre

Aquest llibre s'adreça als estudiants de violí que es troben en l'etapa prèvia als grans reculls d'estudis clàssics com els de Kreutzer, Fiorillo o Mazas. L'objectiu és oferir un material atractiu i útil que afavoreixi una pràctica conscient, progressiva i musicalment rica.

Cada estudi està organitzat en fragments identificats amb «lletres d'assaig» (A, B, C, D...), que permeten treballar seccions concretes de manera eficient. Aquesta estructura facilita la repetició enfocada, la memorització i la concentració en aspectes tècnics i sons específics de cada passatge.

A l'inici de cada estudi s'indiquen uns objectius suggerits, que poden adaptar-se o ampliar-se segons les necessitats i el nivell de cada alumne. Conèixer la finalitat concreta de cada estudi és fonamental per aprofitar al màxim el temps de pràctica i assolir una tècnica més sòlida.

La majoria dels estudis tenen una extensió breu —normalment d'una pàgina, i en alguns casos de només unes poques línies— per afavorir la concentració i la precisió en els detalls. S'hi inclouen, a més dels estudis pròpiament dits, altres formes complementàries com exercicis, capricis, preludis i fantasies, que amplien les possibilitats de treball tècnic i musical. Alguns estudis es complementen amb variacions per treballar diferents tècniques o diverses pràctiques marcades amb números (1, 2, 3...).

Molts estudis incorporen cites d'obres i compositors de diverses èpoques, des del Barroc fins al segle XX, assenyalades amb un rectangle a la partitura. Aquestes al·lusions tenen com a finalitat despertar la curiositat de l'alumne, convidant-lo a descobrir i escoltar la música d'autors com Vivaldi, Schubert, Stravinski, Britten o Dvorák, entre d'altres. L'aprenentatge tècnic s'enriqueix així amb una visió històrica i estètica més àmplia.

En els darrers estudis, el llibre inclou referències a compositors del segle XX com John Cage, Karlheinz Stockhausen, Luciano Berio, Arvo Pärt o Anton Webern. La seva presència no respon a un propòsit tècnic concret, sinó a l'objectiu d'ampliar la mirada de l'estudiant i fomentar una actitud oberta davant la diversitat de llenguatges musicals.

Aquest conjunt d'estudis vol ser, en definitiva, una invitació a escoltar, comprendre i expressar. La tècnica, entesa no com a fi sinó com a mitjà, ha de servir per donar vida a la música i transmetre allò que el compositor ha imaginat. Tal com recordava Louis Spohr el 1832, una bella interpretació combina precisió, sensibilitat i elegància.

José Manuel Villarreal

Anomenem interpretació a la forma en la qual el cantant o l'intèrpret transmet a l'oient allò que el compositor ha imaginat i escrit. Si es limita a una bona reproducció dels detalls prescrits per les notes, signes i termes tècnics, es parla d'una interpretació correcta (richtigen Vortrag); però si l'intèrpret té la capacitat d'utilitzar els seus propis recursos i donar vida espiritual a l'obra que interpreta, de manera que l'oient pugui apreciar i compartir les intencions del compositor, es parla d'una bella interpretació (Schöner Vortrag), que combina precisió, sensibilitat i elegància.

Louis Spohr,
Violinschule, 1832.

LLEGENDA DELS ESTUDIS

Abreviacions:

t. a. = Tot l'arc
m. s. = Meitat superior
m. i. = Meitat inferior

Índex de continguts

Com funciona el llibre	5
82 estudis pràctics a l'estil dels mestres	11

Núm. d'estudi	Tipologia d'estudi	Tècnica treballada	Pàgina
1	a l'estil d'Anatoli Komarovski (1909-1955)	Distribució de l'arc / Dinàmiques	11
2	a l'estil de Franz Wohlfahrt (1833-1884)	Agrupació de notes de tres en tres / Dinàmiques	12
3	a l'estil de Franz Wohlfahrt (1833-1884)	Coordinació de la mà dreta i els dits de la mà esquerra / Possibilitats amb l'arc	13
4	a l'estil de William Henley (1874-1957)	<i>Martelé</i> / Relaxació del polze	14
5	Exercici	Possibilitats amb l'arc / Diferents nivells del colze dret	15
6	Capriccio	<i>Spiccato</i> / <i>Martelé</i> / Acords	16
7	a l'estil de Jacques Féréol Mazas (1782-1849)	Afinació harmònica / Possibilitats amb l'arc	17
8	a l'estil d'Anatoli Komarovski (1909-1955)	Caràcter rítmic de l'arc / Accents / Nivells del colze dret	18
9	Simfonia núm. 36 «Linz», K.425 (fragment) Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)		19
10	a l'estil de William Henley (1874-1957)	<i>Spiccato</i> / Nivells del colze dret	20
11	a l'estil de Ferdinand Küchler (1867-1937)	Accents / Canvis de corda / Possibilitats amb l'arc / Mantenir els dits a la corda	22
12	a l'estil de Ferdinand Küchler (1867-1937)	Accents / Sonoritat / Punt de contacte de l'arc amb la corda / Possibilitats amb l'arc / <i>Vibrato</i>	23
13	a l'estil d'Adolf Grünwald (1826-1901)	Possibilitats amb l'arc / Destacar melodies amagades / Arc pròxim entre dues cordes / Mantenir els dits a la corda	24
14	a l'estil de Charles-Auguste de Bériot (1802-1870)	<i>Martelé</i> / <i>Spiccato</i> / Octaves / Mantenir els dits a la corda	25
15	a l'estil d'Otakar Ševčík (1852-1934)	Possibilitats amb l'arc / Subjecció de l'arc / Punt de contacte amb l'arc / Ressonància	26
16	Exercici	Tercera posició	27
17	a l'estil de Jacques Féréol Mazas (1782-1849)	Harmònics / Canvis de posició / <i>Sforzando</i> / <i>Vibrato</i> / Pizzicato de quatríades / Accents / Relaxació dels polzes	28
18	a l'estil de Led Zeppelin (1968-1980)	<i>Pizzicato</i> / <i>Spiccato</i> / Canvis de posició / Accents / <i>Glissando</i>	29
19	a l'estil de Henry Schradieck (1685-1750)	Mecanisme de la mà esquerra / Relaxació del polze esquerre	30
20	a l'estil de Henry Schradieck (1685-1750)	Possibilitats amb l'arc	30
21	Exercici	Iniciació al trinat i al mordent	31
22	Exercici	Possibilitats amb l'arc	32
23	a l'estil de Johann Sebastian Bach (1685-1750)		33
24	a l'estil d'Alberto Curci (1886-1973)	Arpegis / Mantenir els dits a la corda / Velocitat / Afinació harmònica	34
25	a l'estil de Bernardo Ferrara (1810-1882)	Velocitat / Accents / Mantenir els dits a la corda / Possibilitats amb l'arc	35
26	a l'estil de Natalija Baklanova (1902-1985)	Precisió rítmica / Articulació dels dits de la mà esquerra / Legato / Accents / Distribució de l'arc	36

Núm. d'estudi	Tipologia d'estudi	Tècnica treballada	Pàgina
27	a l'estil de Henry Schradieck (1685-1750)	Mecanisme de la mà esquerra / Els polzes sense pressió	37
28	Exercici	Possibilitats amb l'arc	38
29	Exercici	Tercera posició fixa	38
30	a l'estil d'Anatoli Komarovski (1909-1955)	Introducció al <i>Sautillé</i> / Lloc i inclinació de l'arc / Pressió i punt de contacte sobre la corda / Canvis de corda	39
31	a l'estil d'Antonio Vivaldi (1678-1741)	Velocitat / Coordinació dreta - esquerra	40
32	Exercici	Cops d'arc / Acciacatura / Harmònics / Glissando / Sonoritat	41
33	a l'estil de Niccolò Paganini (1782-1840)	Canvis de posició / <i>Legato</i> / <i>Spiccato</i> / Dobles cordes / Dinàmiques / Canvis de corda amb lligadura / <i>Pizzicato</i> a la mà esquerra	42
34	Exercici	Canvi de posició de 1a a 3a / Practicar amb diferents armadures	44
35	a l'estil de Rodolphe Kreutzer (1666-1731)	Articulació de semicorxeres de dues en dues / Canvis de posició / Velocitat	45
36	Exercici	Segona posició fixa	46
37	a l'estil de Herbert Kinsey (1885-1966)	Lligadures de tres en tres / Acords de tres i quatre cordes / Accents / Velocitat / Articulació dels dits de la mà esquerra	47
38	a l'estil d'Otakar Ševčík (1852-1934)	Canvis de posició	48
39	a l'estil d'Antonín Leopold Dvorák (1841-1904)	Precisió rítmica / Possibilitats amb l'arc / Dinàmiques / Punt de contacte amb la corda	50
40	a l'estil de Pierre Rode (1774-1830)	Acords / Velocitat / Canvis de posició	52
41	Exercici	Dobles cordes	53
42	a l'estil de John Creach (1917-1994)	Dinàmiques / Canvis de posició / Accents	54
43	Fantasia	Canvi d'arc amb lligadures / Corba del pont / Punt de contacte amb la corda / Accents	55
44	a l'estil de Heinrich Ernst Kayser (1815-1888) i Federigo Fiorillo (1755-1823)	Sonoritat / Velocitat / Canvis de corda amb lligadures	56
45	Capriccio	Accents / Sonoritat / Vibrato	57
46	Exercici	Mordent / Grupet / Trinats	58
47	a l'estil de Maurice Ravel (1875-1917)	Canvis de corda amb lligadura / Mordents i trinats / <i>Pizzicato</i> de la mà esquerra	59
48	Capriccio	Moviments circulars de l'arc / Afinació	60
49	a l'estil d'Otakar Ševčík (1852-1934)	Possibilitats amb l'arc / Sonoritat	61
50	Fantasia	Velocitat / Canvis de corda / Afinació / <i>Spiccato</i> / <i>Pizzicato</i> de la mà esquerra	62
51	a l'estil de Benjamin Britten (1913-1976)	<i>Spiccato</i>	63
52	Exercici	A: Velocitat / Sonoritat a la punta de l'arc B: Tercera posició fixa C: Segona posició fixa	64
53	Quartet de corda núm. 14 «La mort i la donzella», D. 810 (fragment) Franz Schubert (1797-1828)	Segona posició / Afinació	66

Núm. d'estudi	Tipologia d'estudi	Tècnica treballada	Pàgina
54	a l'estil de Serguéi Prokófiev (1891-1953) i Dmitri Xostakóvitx (1906-1975)	Precisió rítmica / Sonoritat / Sforzando	68
55	Capriccio	Possibilitats amb l'arc	70
56	Exercici	Canvis de primera a tercera posició (1-1-1)	71
57	a l'estil d'Astor Piazzolla (1921-1992)	Acords / Dobles cordes / Cops d'arc / Precisió rítmica	72
58	Capriccio	Cromatisme	73
59	Caprici núm. 13, Op. 1 (arranjament) Niccolò Paganini (1782-1840)	Agrupació de notes de tres en tres / Dinàmiques	74
60	a l'estil d'Anton Webern (1883-1945)	Rítmica / Dinàmiques	75
61	a l'estil de Dmitri Xostakóvitx (1906-1975)		75
62	a l'estil de Serguéi Prokófiev (1891-1953)		75
63	Exercici	Canvis de primera a tercera posició (1-2-1) Canvis de primera a tercera posició (1-3-1) Canvis de primera a tercera posició (1-4-1)	76
64	a l'estil de Jacques Féréol Mazas (1782-1849)	Possibilitats amb l'arc	77
65	a l'estil d'Anton Bruckner (1824-1896)	Precisió rítmica / Sonoritat / Accents	78
66	Exercici	Canvis de posició de 1a a 3a	79
67	a l'estil de Johann Baptist Strauss (1825-1899)	Canvis de posició / Qualitat en el so / Spiccato	80
68	Exercici	Dobles cordes	81
69	a l'estil d'Igor Stravinski (1882-1971)	Precisió rítmica / Spiccato i accents / Dinàmiques	82
70	a l'estil de John Cage (1912-1992)		83
71	a l'estil de Karlheinz Stockhausen (1928-2007)		83
72	a l'estil de Luciano Berio (1925-2003)		83
73	a l'estil d'Arvo Pärt (1934)		83
74	Exercici	Dobles cordes	84
75	Exercici	Tonalitats / Lligadures / Distribució de l'arc	86
76	a l'estil de Béla Bartók (1881-1945)	Dobles cordes / Precisió rítmica	87
77	Exercici	4a posició fixa	88
78	Exercici	5a posició fixa	89
79	Exercici	Ricochet	90
80	Preludi en Mi menor Giuseppe Torelli (1658-1709)		91
81	a l'estil de Béla Kéler (1820-1882)	Agògica i canvis de tempo / Glissando / Canvis de posició / Acciacatura i Ricochet	92
82	Exercici	Escala i arpegis	94

1

Distribució de l'arc / Dinàmiques

a l'estil de
Anatoli Komarovski
(1909-1955)

A Allegro

mf

5

B

9

13

C

17

21

f *mf* *p* *pp*

D

25

f

29

Variacions

1 *t.a. m.s. t.a. m.i.*

2 *m.s.*

3 *m.s. / m.i.*

6

Capriccio

Spiccato / Martelé / Accords

A Allegro

5 *mf*

9 *mf*

13 **B** *f*

17

21 **C** *mf* *p*

25 *molto rit.* *f*

29 *a tempo* *accel.* *p* *f*

18

Pizzicato / Spiccato / Canvis de posició / Accents / Glissando

a l'estil de
Led Zeppelin
(1968-1980)

A Lento
pizz. p

B

C f gliss.

D

E

F gliss.

Repetir tres vegades amb molto rit.

G Lento pp

33

Canvis de posició / *Legato* / *Spiccato* / Dobles cordes / Dinàmiques /
Canvis de corda amb lligadura / *Pizzicato* a la mà esquerra

a l'estil de
Niccolò Paganini
(1782-1840)

Tema i variacions sobre una melodia tradicional russa

Andante

Variacions

42

a l'estil de
John Creach
(1917-1994)

Dinàmiques / Canvis de posició / Accents

A Allegro

7

B

12

C

17

22

D

27

32

E

37

f *p* *mf* *mp* *f* *gliss*

54

Precisió rítmica / Sonoritat / Sforzando

a l'estil de
Serguéi Prokófiev
(1891-1953)

i
Dmitri Xostakóvitx
(1906-1975)

A Allegro pesante

Section A, measures 1-8. The music is in 4/4 time with a key signature of one sharp (F#). It begins with a violin (V) and a forte (f) dynamic. The melody consists of eighth and quarter notes, with some measures containing triplets. A measure rest (0) appears in measure 4. The section ends with a sf (sforzando) dynamic in measure 8.

Romeu i Julieta, op. 64 (Serguéi Prokófiev)

B

Section B, measures 11-13. The music continues with a violin (V) and a forte (f) dynamic. It features eighth and quarter notes, with a measure rest (0) in measure 12.

C

Section C, measures 14-16. The music continues with a violin (V) and a sf (sforzando) dynamic. It features eighth and quarter notes, with a measure rest (0) in measure 15.

Section C, measures 17-19. The music continues with a violin (V) and a mf (mezzo-forte) dynamic. It features eighth and quarter notes, with a measure rest (0) in measure 18.

D

Section D, measures 20-22. The music continues with a violin (V) and a sf (sforzando) dynamic. It features eighth and quarter notes, with a measure rest (0) in measure 21.

E

Section E, measures 23-25. The music continues with a violin (V) and a sf (sforzando) dynamic. It features eighth and quarter notes, with a measure rest (0) in measure 24.

82

Exercici

Escala i arpeggis

A

Sol Major

1.

2.

B

Do Major

1.

2.

C

Re Major

1.

2.

