

**Iníciate en el
Get started with the**

Cello

30 Estudios Progresivos en Primera Posición
30 Progressive Studies in First Position

Samuel Máynez Vidal

Revisión y digitación / Review and fingering

Iñaki Etxepare

Reg. B.4116

EDITORIAL DE MÚSICA
BOILEAU

Provença, 287
08037 BARCELONA (Spain)
Tels. (34) 932 155 334
(34) 934 877 456
www.boileau-music.com
boileau@boileau-music.com

[CAST]

Introducción

El arco es la vida que hace sonar los instrumentos de cuerda.

La importancia de un arco que se asocie bien con los instrumentos de cuerda es vital para el sonido y la calidad expresiva de un músico y su instrumento. El músico puede sentirse más cómodo con un cierto tipo de vara, pero también puede experimentar diferentes sensaciones con diferentes arcos dependiendo de la música a tocar.

Por todo ello, el mundo de la arquetería sigue siendo fundamental para el desarrollo de artistas que deben dar al trabajo de los arqueteros la importancia que se merece y que, trabajando en equipo con los luthiers, ofrecen su talento al público.

¡Buen trabajo a todos!

[ENG]

Introduction

The bow is the life that makes string instruments sound.

The importance of a bow that partners well with string instruments is vital to the sound and expressive quality of a musician and his or her instrument. The musician may feel more comfortable with a certain type of rod, but may also experience different sensations with different bows depending on the music to be played.

For all these reasons, the world of bow making remains essential for the development of artists who must give the work of the bow makers the importance it deserves and who, by working as a team with the luthiers, offer their talent to the public.

Good work, everyone!

Jean Luc Tauziède
Arquetero / Bow Maker

[CAST]

Prólogo

Mi inquietud compositiva de reformar, enriquecer y generar nuevas alternativas pedagógicas, sencillas y funcionales en torno al chelo, me llevó a crear la selección de estos 30 estudios, que tienen como propósito inmediato atender las necesidades básicas de alumnos que se encuentran en su etapa inicial con el violonchelo. El compromiso consiste en proporcionar los recursos técnicos suficientes que permitan al estudiante enfrentar con éxito su incorporación cognitiva, conduciéndolo hacia su anhelado propósito de aprendizaje y desarrollo progresivo con el instrumento.

Entre algunos de los beneficios que la publicación ofrece mencionaré:

1. Combina los recursos técnicos con los musicales.
2. Cada uno de los estudios, proporciona recursos técnicos diferentes o conciencia el reforzamiento de los que se consideran esenciales para la obtención previa de una técnica sustentable, que permita acceder a los siguientes.
3. El ordenamiento de los estudios es progresivo.
4. Se incentiva desde los primeros estudios el cambio de cuerdas constante.
5. Aunque se trate de primera posición, los estudios son interesantes y divertidos.
6. Se abordan diferentes golpes de arco y articulaciones.
7. Debido a sus contenidos, permite la incorporación inmediata al género barroco.
8. La técnica funciona al servicio de la música.
9. Se manejan tonalidades básicas y ritmos sencillos.
10. Las obras son de fácil asimilación musical, para que puedan ser memorizados rápidamente.

¡Vigilad! La obtención progresiva de recursos técnicos y su asimilación, obedece a diversas circunstancias como son: ¿qué tanto se estudia y cómo? La calidad del estudio, llamada eficiencia, concentración, monitoreo constante y motivación, serán factores determinantes para que esta publicación cumpla sus expectativas.

[ENG]

Prologue

My compositional concern to reform, enrich and generate new pedagogical, simple and functional alternatives for the cello, led me to create the selection of these 30 studies, which have the immediate purpose of meeting the basic needs of students who are in their initial learning stage with the cello. The commitment consists of: providing sufficient technical resources that allow the students to successfully face their cognitive incorporation, leading them towards their desire to learn and the progressive development on the instrument.

Among some of the benefits that the publication offers, I will mention:

1. Combination of technical and musical resources.
2. Each of the studies provides different technical resources or raises awareness of the reinforcement of those that are considered essential for the prior acquisition of a sustainable technique, which allows access to the following ones.
3. The order of the studies is progressive.
4. The constant change of strings is encouraged from the first studies.
5. Even if it is a 1st position, the studies are interesting and fun.
6. Different bow strokes and articulations are approached.
7. Immediate incorporation into the baroque music, due to its contents.
8. The technique works at the service of the music.
9. Basic tonalities and simple rhythms are used.
10. They are easy to assimilate musically, in order to be memorized quickly.

It should be noted! The progressive acquisition of technical resources, their installation, as well as the results, is due to various circumstances such as: how much is studied and how?.... The quality of the study, called efficiency, concentration, monitoring, consistency and motivation, will be determining factors for this publication to meet your expectations.

Samuel Máynez Vidal
El compositor / The composer

[CAST]

Estudios en primera posición

Como paso previo a los 90 estudios que Samuel Máñez Vidal escribió, solicité al maestro la composición de estudios en primera posición y el feliz resultado fueron estos 30 estudios que aquí se presentan.

Que estén escritos en primera posición no significa que sea fácil trabajarlos y por eso hemos pensado en un orden progresivo de dificultad que básicamente está relacionado con los cambios de cuerdas y la cantidad de extensiones a realizar. Estos estudios son ideales para los principiantes, pero muchos de los saltos de cuerda que contienen, al ser tocados a un tempo rápido, pueden servir también a cellistas más adelantados. Al contrario de lo que pueda parecer, la media posición y la primera posición son quizás a largo plazo las más difíciles para un violonchelista.

Consideremos varios aspectos a tener en cuenta sobre estos estudios:

Tempo:

El tempo (Allegro, Andante, etc.) de cada estudio puede variar según la destreza del alumno. Con el aire inicial del estudio pretendemos definir su carácter global, aunque podamos disfrutar de tempos diferentes según lo interprete uno u otro violonchelista. Cuanto más tranquilo sea el tempo que hemos escogido, más podremos profundizar en su expresión, lo que nos permitirá además conseguir que los tempos ligeramente lentos no lo parezcan tanto. Si el tempo es rápido, porque el alumno puede permitirselo, no será tan necesario enfatizar en la expresión, ya que la inercia de la velocidad dará su «punto de pimienta» al estudio en sí.

Arcos:

Se han apuntado ciertos arcos, entre otros, algunas recuperaciones de arco... ¡pero, cuidado! ¡no siempre están indicadas!, ya que se pretende hacer pensar al joven estudiante cuándo es necesario una lógica recuperación de arco. No hemos querido escribir indicaciones respecto a la distribución del arco porque, ocasionalmente, dependiendo de la velocidad de ejecución, puede variar el lugar donde sería idóneo realizar tal pasaje o tal estudio. Asimismo, muchos estudios permiten ser trabajados con articulaciones diferentes y por tanto con distribuciones diferentes. Por eso, es recomendable el uso del lápiz para escribir las posibles partes del arco donde realizaremos las diferentes articulaciones: SP (punta), FR (talón), M (medio), PE (punto de equilibrio) y hasta OH y UH (para indicar si queremos tocar en la mitad inferior o superior).

En cuanto a los puntos sobre las notas, no hay que caer en el error de pensar que siempre deben ejecutarse saltadas o botadas con el arco. Muchas veces, en las obras de

muchos compositores, ciertas notas con puntos deben ser tocadas a la cuerda.

En relación con la manera de posicionar la mano en el arco tanto es posible hacerlo «de forma barroca o del siglo XVIII», adelantando la mano hacia el centro del arco; como «de forma actual o del siglo XX» con la colocación de la mano en la poucette (la piel de la guararnición que tiene el arco para colocar el pulgar), consiguiendo una ubicación de ésta más cercana al talón.

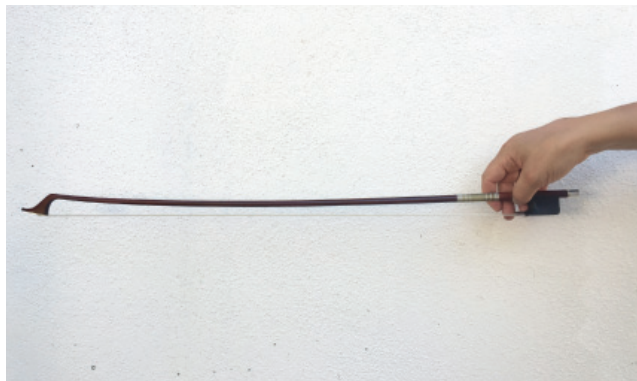
Posición de la mano en el arco. Forma Barroca o del S. XVIII:

Digitación:

Respecto a la digitación, en esta partitura se apunta lo mínimo necesario, ayudando un poco más en los primeros diez estudios y otorgando confianza al alumno para que sea capaz de tener claras las digitaciones de los siguientes. Estos estudios se probaron antes de su edición con alumnos diferentes, pudiendo así adaptar mejor las necesidades de los principiantes.

Posición de la mano en el arco. Forma Actual o del S. XX:

Resulta de especial atención el fenómeno de avanzar la mano (AV) que consiste en adelantar toda la mano izquierda, incluyendo el pulgar, un semitono respecto a la primera posición para tocar, por ejemplo, un Do sostenido viniendo de un Re al aire. Básicamente podríamos decir que sería segunda posición, pero al tener que realizar la extensión hacia atrás por ejemplo en este caso para tocar la nota La con el primer dedo, resulta que seguimos en primera posición. No es lo mismo venir de una cuerda al aire para ejecutar ese Do sostenido que realizar una extensión EX que consiste en estirar el segundo dedo respecto al primero y que va acompañado del pulgar justo en frente del 2 cuando son extensiones hacia arriba. Con las extensiones hacia abajo, como el segundo dedo no se mueve, sino que quien se mueve es el primer dedo, no desplazamos el pulgar y será el primer dedo quien se abra hacia atrás. Pulgar y segundo dedo son amigos y siempre están uno en frente del otro. Algo parecido pasa en la mano del arco.

Matices:

Se escriben unos cuantos matices para ayudar a dar relieve a la música, pero sin olvidar lo que llamamos «el matiz

natural». La propia música de Máynez, concretamente en estos estudios de inspiración barroca, nos puede guiar, generalmente tal y como ocurre en el barroco. Se podría decir que si la música se dirige hacia los agudos se producirá un crescendo y al contrario, si desciende.

Arqueteros:

por último, considero genial dedicar cada uno de estos estudios a un arquetero histórico diferente de la escuela francesa desde 1700 hasta la actualidad. De esa manera desde muy jóvenes, a los alumnos les sonarán los diferentes nombres de los arqueteros, y además bastantes profesores aprenderán de este fantástico mundo que es la arquería. Sería una buena idea poder pedir al alumno que busque información del arquetero del estudio que va a realizar, de tal manera ampliará su conocimiento en este campo.

Ha sido feliz la coincidencia de la creación de estos estudios con la construcción del arco «El Capitán» basado en Leonard Nicolas Tourte (1746-1807) y creado por Jean-Luc Tauziède. Él es continuador de la escuela francesa de arquería además de, ¡otra coincidencia!, alumno de mi primer maestro de violonchelo, Jacques Doué.

Agradecemos la entrega del maestro arquetero Jean-Luc, además de habernos hecho llegar las fotografías y vídeos del proceso de creación del arco «El Capitán». Dicho arco sirvió para grabar en audio y vídeo estos estudios, junto a «El Pirata», violoncello de Carlo Antonio Testore del año 1750. Los oídos sensibles podrán escuchar que otros se grabaron con un Pajeot, un Gaulard, un Sartory, un Bazin...

Espero que esta nueva aportación de Samuel Máynez Vidal al repertorio violonchelístico sirva para aprender, a través de la primera posición, la sensible comunión que debe haber entre un luthier, un arquetero, un compositor y un intérprete que, aunando inspiraciones, harán posible que la música suene generosamente para el inestimable público.

Estela - Fernando Lesagibel. Foto: Pilar Ruiz

Iñaki Etxepare
Violonchelista

a Tourte, Nicolas Pierre

(1700-1764)

No 1

Revisión y digitación
Iñaki Etxepare

Samuel Máynez Vidal
(1962)

Andante

6

11

16

20

23

27

32

37

41

a Tauziède, Jean-Luc

(1962)

No 30

Revisión y digitación
Iñaki Etxepare

Samuel Máynez Vidal
(1962)

Moderato

1 x 4
mf

9
dim.

18
Av 4 x 1
mf
Av 4 2 x 1
f
Av 4

25
2 2 x 1
mf
Av

34
4 x 1
2
f
x 1
2 x

42
1 x 4
p
x 1
Av

50
4 x 1
mf

58
p
2

67
2 1 4 x 1
1 x 2

73
2
cresc.
f
4 x 1