Repertorio
del joven violonchelista

Dificultades orquestales

Volumen I

MATERIAL DIDÁCTICO

Viktoriya Dobrushkina

UNIVERSIDAD DE COLIMA

La presente antología de repertorio orquestal fue elaborada con fines didácticos por el profesorado del Instituto Universitario de Bellas Artes (IUBA), integrantes del UCOL-CA-52, para las asignaturas Repertorio Orquestal II, Repertorio Orquestal III correspondientes al Programa Educativo de la Licenciatura en Música. La antología está integrada por fragmentos de las obras más representativas del periodo Clásico que se interpretan con mayor frecuencia. Se han seleccionado los extractos de mayor complejidad técnica e interpretativa que ayudarán al estudiantado a desarrollar las competencias necesarias para desempeñarse satisfactoriamente como integrantes de la sección de violonchelos dentro de una orquesta sinfónica.

Para cada instrumentalista, trabajar en una orquesta de cámara o sinfónica es uno de los más importantes papeles a desempeñar dentro del ámbito del espectro laboral profesional. Este recurso educativo permitirá al estudiantado aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en la asignatura de Instrumento: afinación, articulación, ritmo, agilidad, digitación, arcadas, dinámica y fraseo. Desarrollará su capacidad de resolver problemas de ejecución de pasajes específicos de manera técnica, estilística e interpretativa, así como su lectura a primera vista.

UNIVERSIDAD DE COLIMA

Repertorio
del joven violonchelista

Dificultades orquestales

Volumen I

MATERIAL DIDÁCTICO

En buenplan

Universidad de Colima
Dr. Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, Rector
Mtro. Joel Nino Jr., Secretario General
Mtro. Jorge Martínez Durán, Coordinador General de Comunicación Social
Mtra. Ana Karina Robles Gómez, Directora General de Publicaciones

Repertorio
del joven violonchelista

Dificultades orquestales

Volumen I

MATERIAL DIDÁCTICO

Viktoriya Dobrushkina

UNIVERSIDAD DE COLIMA

© Universidad de Colima, 2024
Avenida Universidad 333
C.P. 28040, Colima, Colima, México
Dirección General de Publicaciones
Teléfonos: 312 316 1081 y 312 316 1000, extensión: 35004
Correo electrónico: publicaciones@ucol.mx
http://www.ucol.mx

Derechos reservados conforme a la ley
Publicado en México / *Published in Mexico*

DOI: 10.53897/LI.2024.0051.UCOL
5E.1.1/317000/303/2024 Edición de publicación no periódica

Este libro está bajo la licencia de Creative Commons, Atribución – NoComercial - CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
Usted es libre de: **Compartir**: copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato. **Adaptar**: remezclar, transformar y construir a partir del material bajo los siguientes términos: **Atribución**: Usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante. **NoComercial**: Usted no puede hacer uso del material con propósitos comerciales. CompartirIgual: Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. You are free to: **Share**: copy and redistribute the material in any medium or format. **Adapt**: remix, transform, and build upon the material under the following terms: **Attribution**: You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. **NonCommercial**: You may not use the material for commercial purposes. **ShareAlike**: If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.

Fotografía de portada: Viktoriya Dobrushkina.

Proceso editorial certificado con normas ISO desde 2005
Dictaminación doble ciego y edición registradas en el Sistema Editorial Electrónico PRED

Registro: CU-015-24
Recibido: Agosto de 2024
Publicado: Diciembre de 2024

Índice

Presentación 7

Introducción 8

Wolfgang Amadeus Mozart

Obertura de la ópera *Las bodas de Fígaro* (Fragmentos 1-3) 9

Sinfonía No. 40 en Sol menor, K. 550 12

I movimiento (fragmentos 4-7) 13

II movimiento (fragmentos 8-9) 16

III movimiento (fragmento 10) 17

IV movimiento (fragmentos 11-16) 18

Sinfonía No. 35 en Re mayor, K. 385 22

I movimiento (fragmentos 17-20) 23

IV movimiento (fragmentos 21-23) 26

Ludwig van Beethoven

Sinfonía No. 1 en Do mayor, Op. 21 30

I movimiento (fragmentos 24-28) 31

II movimiento (fragmentos 29-31) 35

IV movimiento (fragmentos 32-34) 37

Sinfonía No. 5 en Do menor, Op. 67 41

II movimiento (fragmentos 35-39) 42

III movimiento (fragmentos 40-42) 45

IV movimiento (fragmentos 43-45) 48

Bibliografía 52

Supervisión
Gleb Dobrushkin

Redacción
Isolda Rendón Garduño
Perla Damara Cruz Reyes

Presentación

La presente antología de repertorio orquestal fue elaborada con fines didácticos por los docentes del Instituto Universitario de Bellas Artes (IUBA), integrantes del UCOL-CA-52, para las asignaturas Repertorio Orquestal II, Repertorio Orquestal III correspondientes al Programa Educativo de la Licenciatura en Música. La antología está integrada por fragmentos de las obras más representativas del periodo Clásico que se interpretan con mayor frecuencia. Se han seleccionado los extractos de mayor complejidad técnica e interpretativa que ayudarán al alumno a desarrollar las competencias necesarias para desempeñarse satisfactoriamente como integrante de la sección de violonchelos dentro de una orquesta sinfónica.

Para cada instrumentalista, trabajar en una orquesta de cámara o sinfónica es uno de los más importantes papeles a desempeñar dentro del ámbito del espectro laboral profesional. Este recurso educativo permitirá al alumno aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en la asignatura de Instrumento: afinación, articulación, ritmo, agilidad, digitación, arcadas, dinámica y fraseo. Desarrollará su capacidad de resolver problemas de ejecución de pasajes específicos de manera técnica, estilística e interpretativa, así como su lectura a primera vista.

Introducción

Los extractos sinfónicos que se presentan en esta antología pertenecen al periodo del Clasicismo, el cual abarcó desde aproximadamente la mitad del siglo XVIII hasta el comienzo del Romanticismo en el siglo XIX.

Los compositores más representativos de esta época fueron Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven.

Durante este periodo se fortalecieron géneros como la *Sinfonía*, *Sonata*, *Concierto*, *Cuarteto*, entre otros, y se creó una nueva agrupación interpretativa en la *Orquesta Sinfónica*, en la que se requirió el uso de más integrantes en la orquesta, variando en cantidad y sonidos. Los instrumentos evolucionaron hasta establecerse como los conocemos en la época moderna, permitiendo una mayor calidad tanto en el instrumento como en la dinámica del timbre, volumen e interpretación, facilitando formas de composición más monumentales.

Esto como efecto de la Revolución Industrial y los cambios geopolíticos de la época (por ejemplo, la Revolución Francesa); los encuentros musicales empezaron a dirigirse a todas las clases y ya no eran eventos exclusivos para la élite.

A parte, además, de la interpretación musical, se perfeccionaron las propiedades del género sinfónico. Cómo era conocido, las sinfonías auténticas de Viena se asimilaban a la *Suite*, teniendo cinco movimientos. Ésta se fue transformando a un ciclo de cuatro movimientos; se empezó a preferir la forma de Allegro de sonata clásica; contrastes en los temas, implementando la dramaturgia del conflicto; y se transmitieron las tradiciones de un compositor a otro dentro de la época. Por un lado, Mozart tomó influencia de las obras operísticas, y Beethoven adoptó de Haydn sus formas flexibles dentro de los movimientos danzantes, por mencionar algunos ejemplos.

Wolfgang Amadeus Mozart

Obertura de la ópera *Las bodas de Fígaro*

(Fragmentos 1-3)

En italiano *Le nozze di Figaro*, es una de las óperas bufas más destacadas del repertorio operístico. Fue compuesta entre los años 1785 y 1786, con libreto en italiano de Lorenzo Da Ponte y su estreno ocurrió en Viena el 1 de mayo de 1786 bajo la dirección del compositor.

La trama sigue las peripecias de Fígaro, el criado del Conde Almavia, que está a punto de casarse con Susanna, la criada de la Condesa. Sin embargo, el Conde intenta seducir a Susanna, lo que desata una serie de enredos y malentendidos.

El argumento de la ópera se basa en la obra de teatro *La folle journée, ou le Mariage de Figaro* de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. La obra original fue considerada subversiva por su crítica a la aristocracia, lo que llevó a que fuera censurada en varios países antes de ser adaptada por Da Ponte y Mozart.

Originalmente en las oberturas de las óperas se presentaban los temas de la misma obra, sin embargo, en ésta podemos encontrar lo contrario, puesto que Mozart, dependiendo de su periodo creativo, componía sus oberturas con nuevas temáticas.

La orquesta tiene un gran protagonismo durante toda la ópera. Está compuesta por dos flautas, dos oboes, dos clarinetes y dos fagotes; sección de metales con dos cornos francés y dos trompetas; instrumentos de cuerda formada por violines primeros y segundos, violas, violonchelos y contrabajos; dos timbales y clavicémbalo.

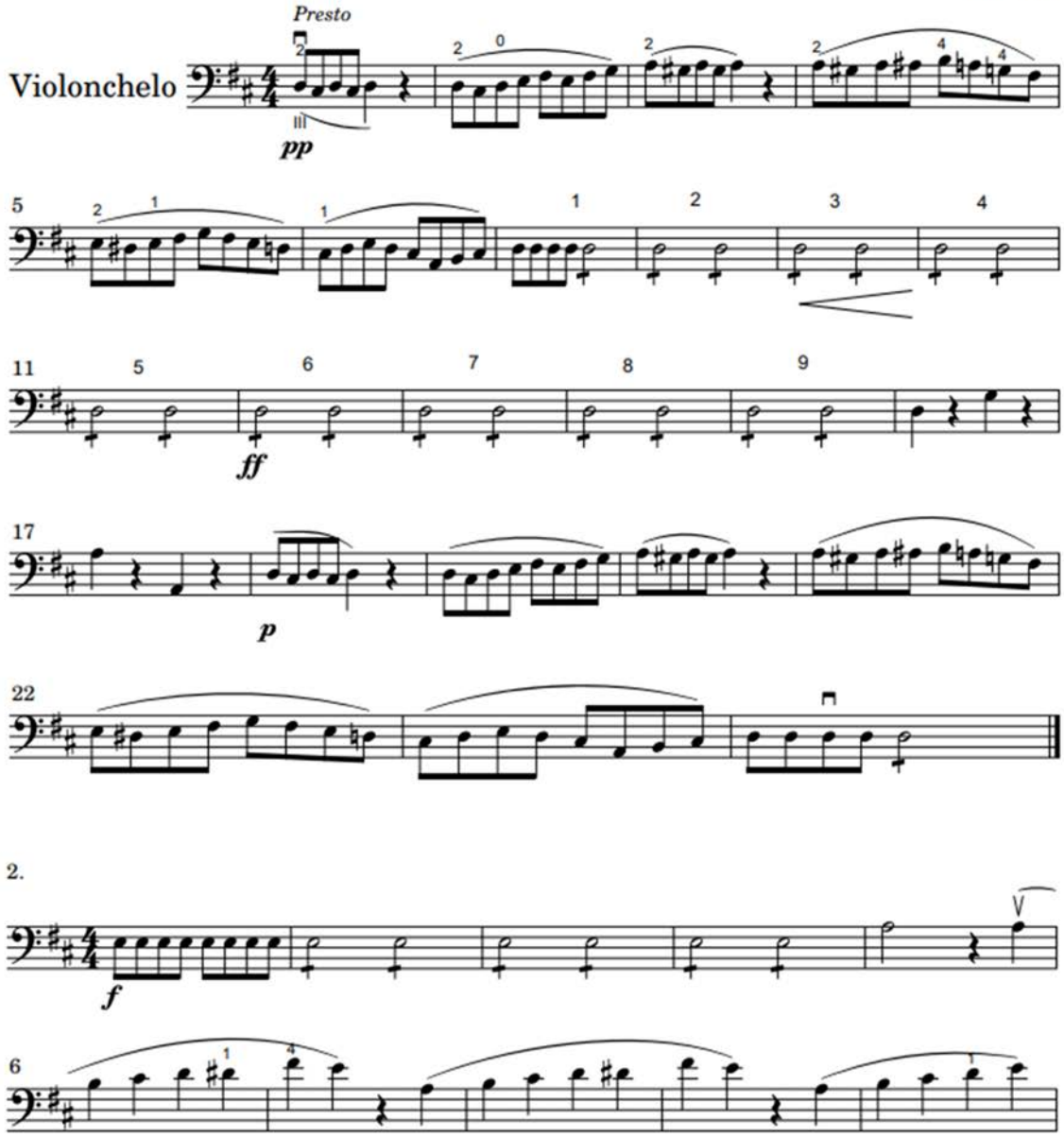
A continuación, se muestran los fragmentos de la Obertura en Re Mayor, de la sección de cuerdas para violonchelo.

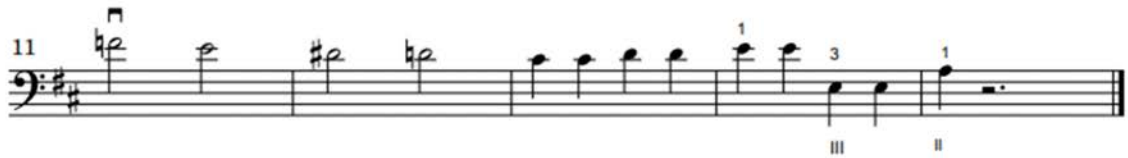
Las Bodas de Figaro

Obertura

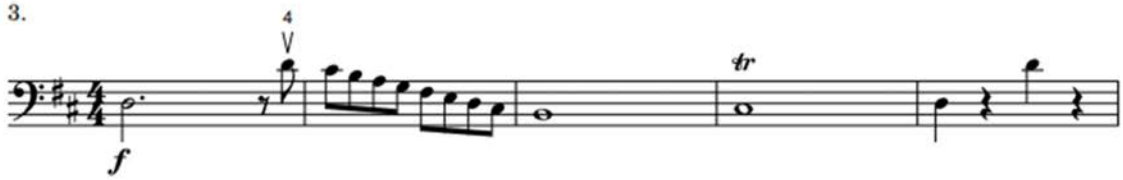
1.

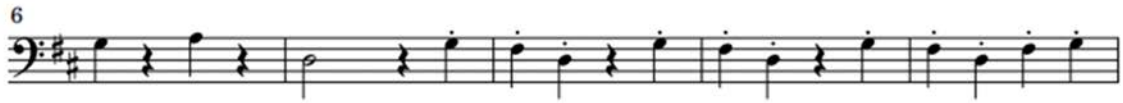
W. A. Mozart
(K. 492)

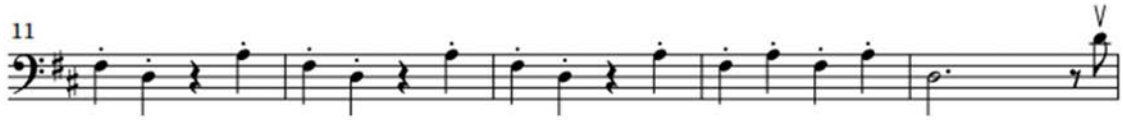


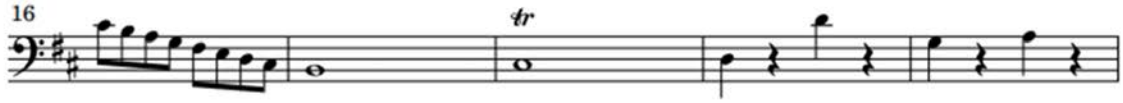


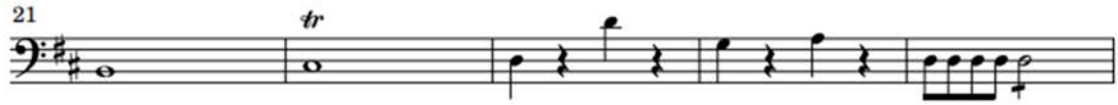
3.

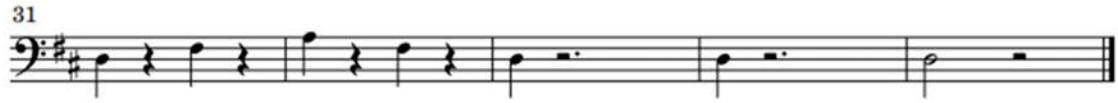












Sinfonía No. 40 en Sol menor, K. 550

La *Sinfonía No. 40* en Sol menor, K. 550, fue compuesta en el 25 de julio de 1788.

Es una de las sinfonías más célebres de Wolfgang Amadeus Mozart, y una de las últimas que escribió.

La sinfonía consta de cuatro movimientos:

I. *Allegro molto*, en Sol menor, en compás *alla breve* y sigue la forma Allegro de sonata clásica.
II. *Andante*, en Mi bemol mayor y en compás de 6/8.
III. Minueto. *Allegretto*, en Sol menor – Trío, en Sol Mayor.
IV. *Allegro assai*, en Sol menor en compás *alla breve.*

Tres grandes sinfonías (Mi bemol Mayor K. 543, Sol menor K. 550, Do Mayor K. 551) fueron compuestas durante un periodo extraordinariamente creativo para Mozart. Estaban destinadas a los conciertos por suscripción en julio de 1788, pero su presentación se pospuso constantemente. Para una interpretación posterior, Mozart reelaboró la instrumentación de la sinfonía en Sol menor para darle mayor plenitud al sonido. Sólo el minueto ha conservado la versión original.

La sinfonía está escrita para 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes, corno francés y una sección de cuerdas con ausencia de trompetas y timbales.

A continuación, se muestran los fragmentos de la Sinfonía No. 40 en Sol menor, de la sección de cuerdas para violonchelo.

Sinfonía No. 40

I movimiento

4.

W. A. Mozart
(K. 550)

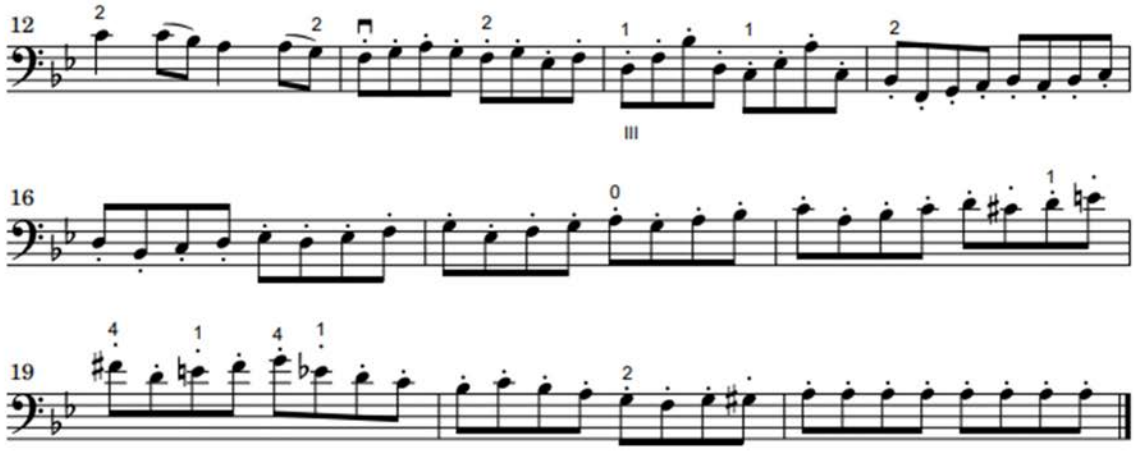
Violonchelo

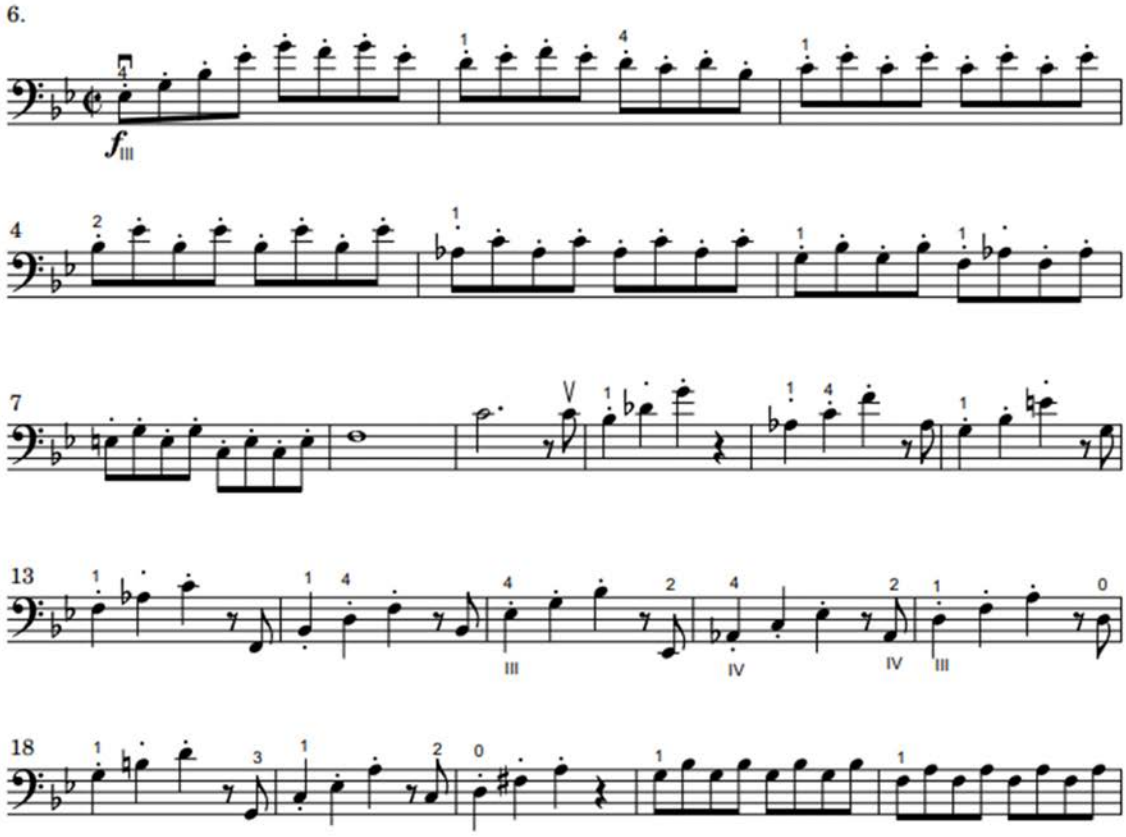
Allegro molto

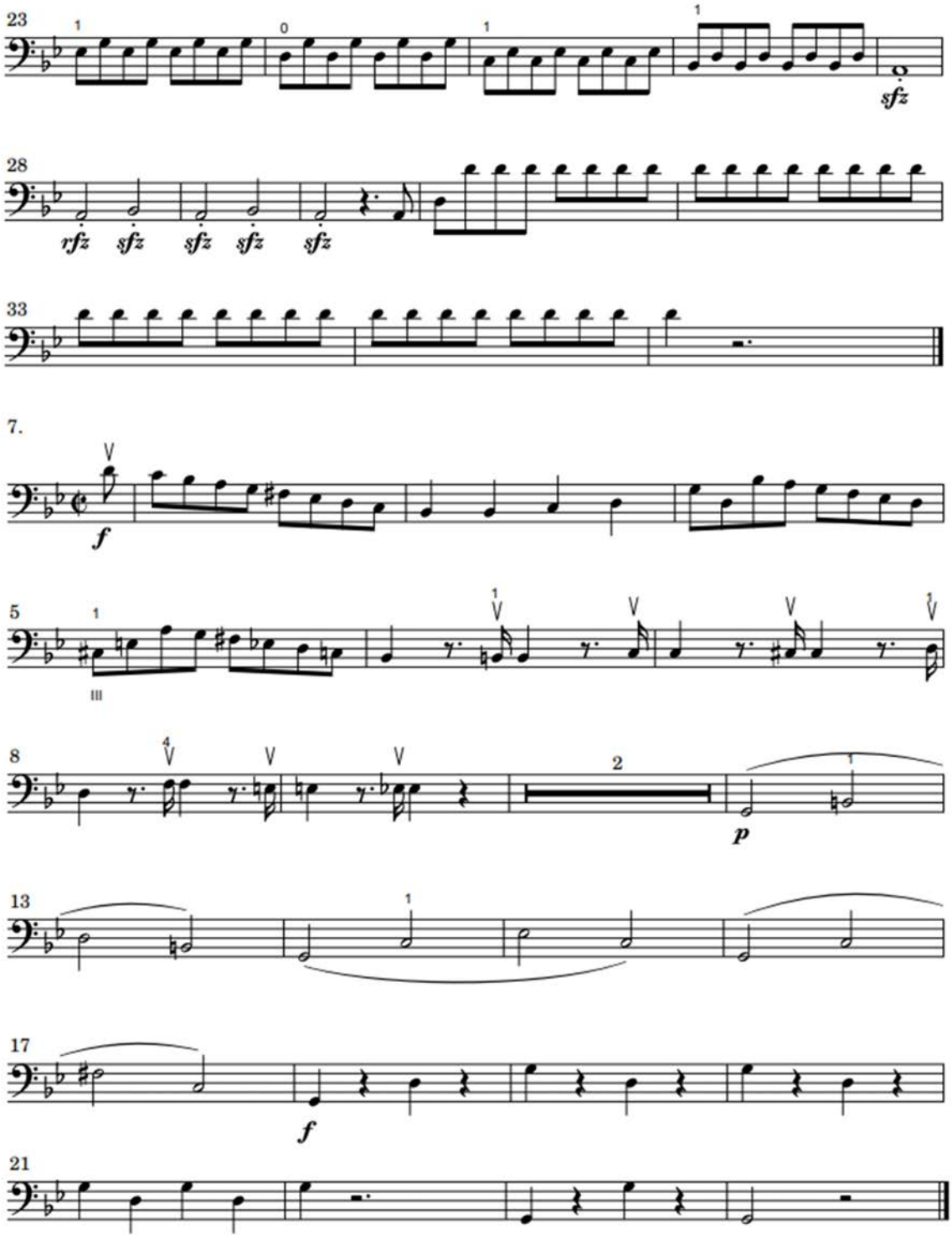
f

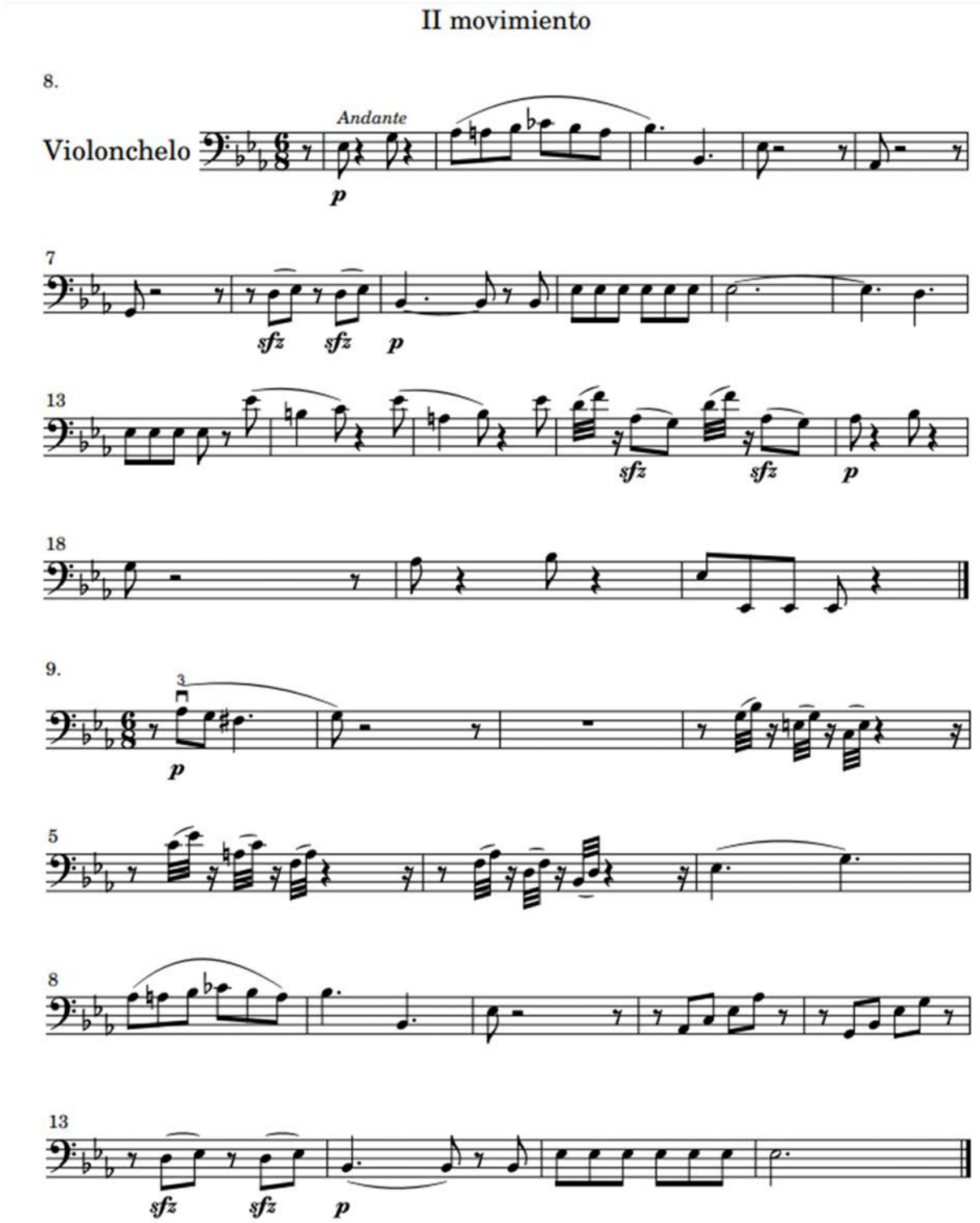
5.

f


12
16
19

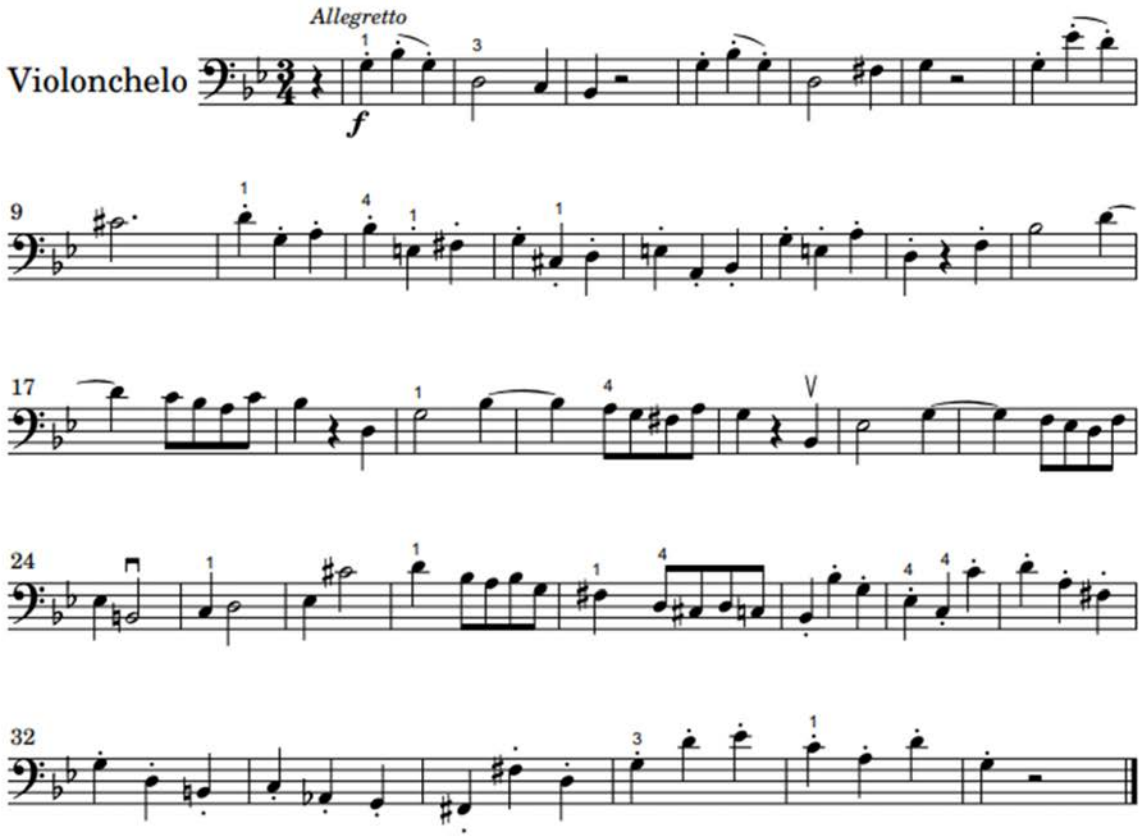

6.
4
7
13
18


23
28
rfz
sfz
33
7.
f
5
8
p
13
17
f
21


II movimiento
8.
Violonchelo
Andante
p
7
sfz
sfz
p
13
sfz
sfz
p
18
9.
3
p
5
8
13
sfz
sfz
p

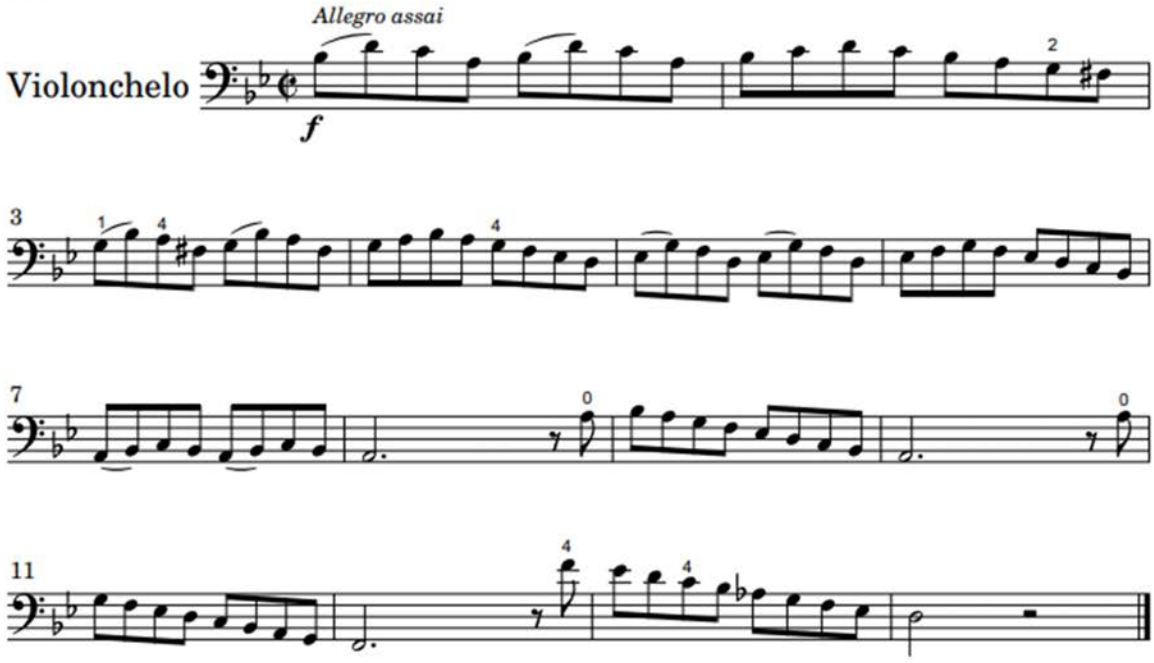
III movimiento

10. Minueto

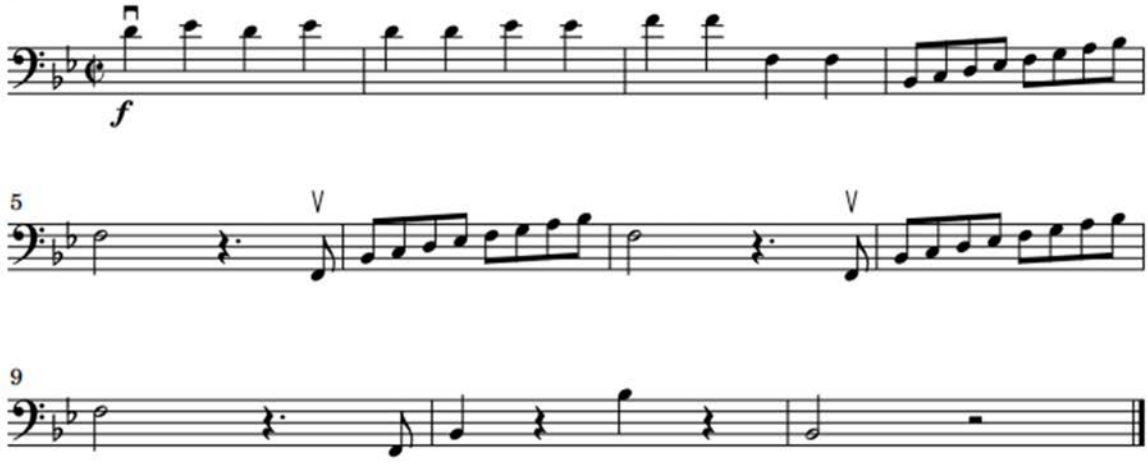


IV movimiento

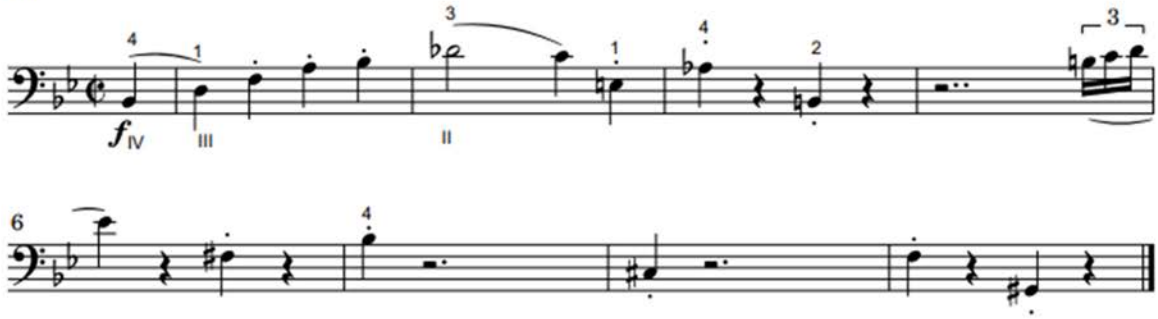
11.



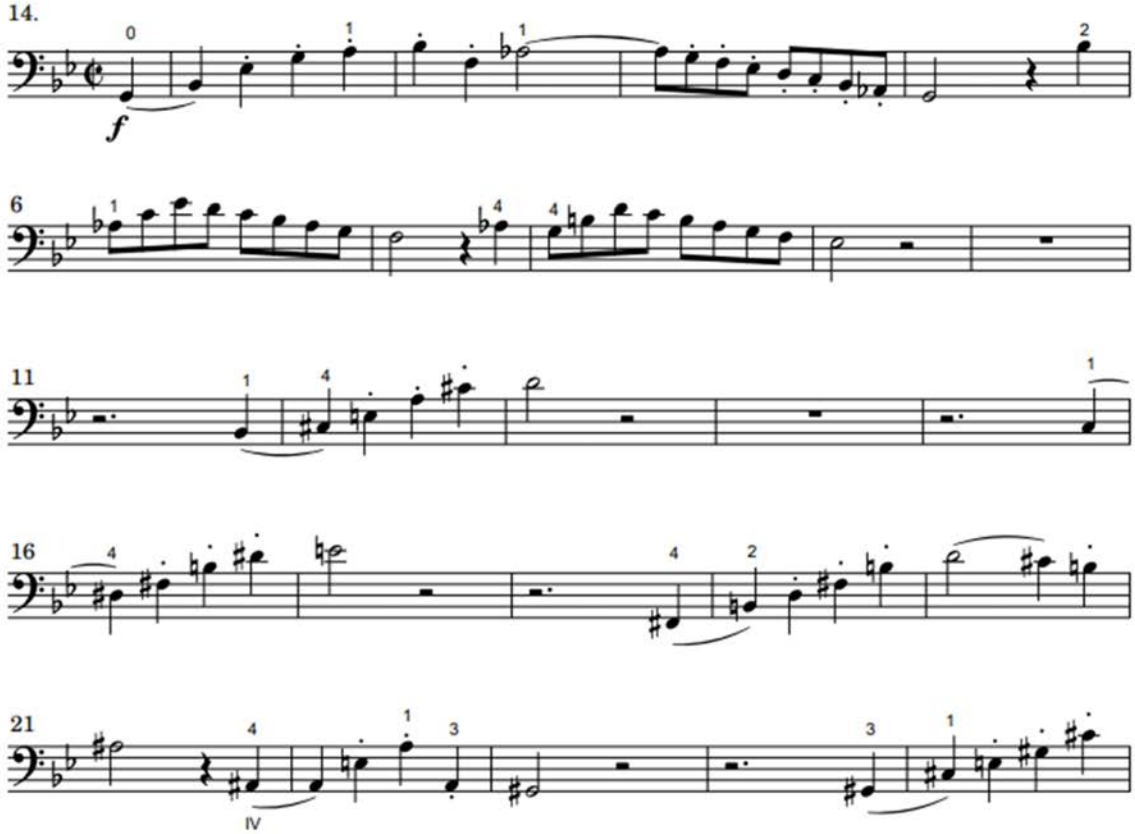
12.

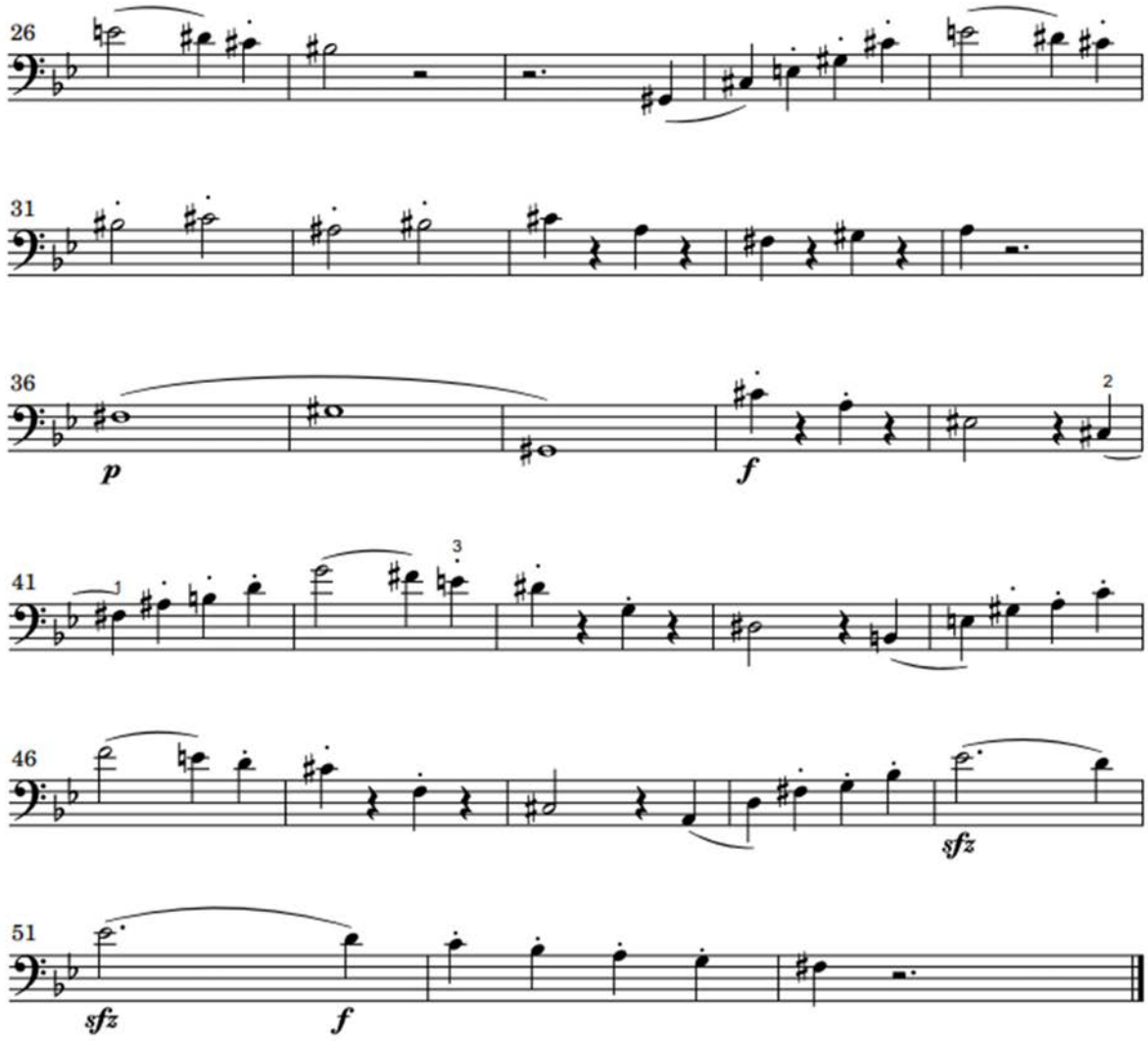


13.

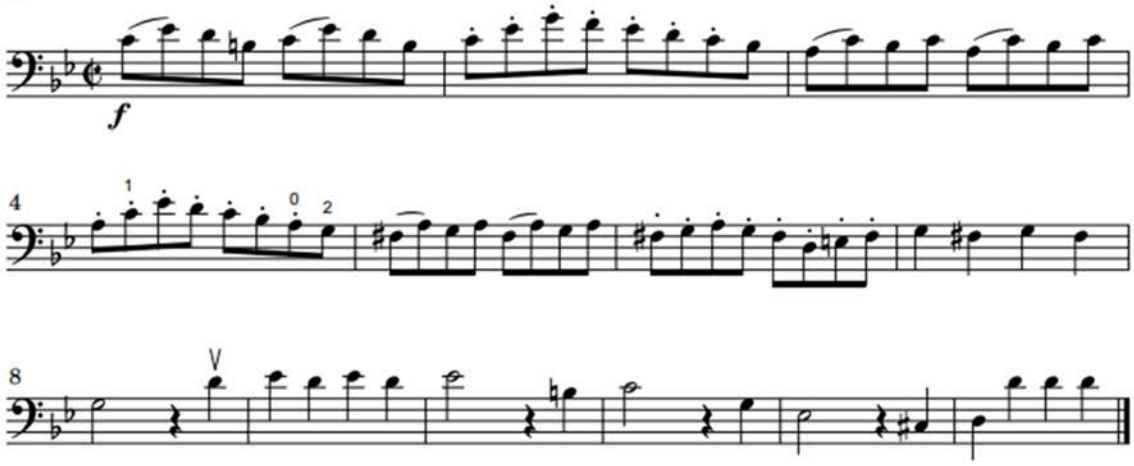


14.

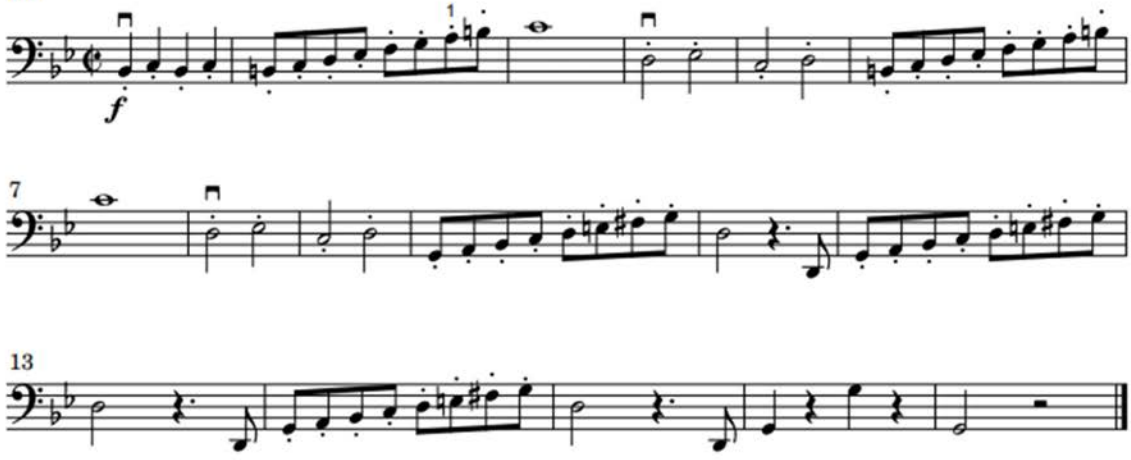



26
31
36
p
f
2
41
1
3
46
sfz
51
sfz
f

15.



16.



Sinfonía No. 35 en Re mayor, K. 385

La *Sinfonía No. 35* en Re mayor, K. 385, también conocida como *Haffner*, fue compuesta en 1782.

La sinfonía consta de cuatro movimientos:

I. *Allegro con spirito*, en Re Mayor, en compás *alla breve* en la forma Allegro de sonata clásica. Se trata de una forma sonata monotemática sin exposición-repetición.

II. *Andante*, en Sol Mayor. El movimiento lento es el más largo si se ejecutan todas las repeticiones. El Andante se caracteriza por un canto expresivo y el trío con texturas translúcidas y ornamentación operística para los violines.

III. Minueto en Re Mayor – Trío, en La mayor.

IV. *Presto*, en Re Mayor y compás *alla breve*.

La sinfonía estaba dedicada a una celebración familiar en la casa de Haffner, burgomaestre de Salzburgo, la familia más prominente de Salzburgo.

Mozart pretendía crear una serenata en forma de suite compuesta por piezas independientes, tal como lo hizo seis años antes, cuando compuso una serenata dedicada al matrimonio de una de las hijas de Haffner. Sin embargo, en el proceso de trabajo se formó un ciclo sinfónico en los cuatro movimientos.

La sinfonía se interpretó públicamente por primera vez en Viena el 30 de marzo de 1783. Para la versión vienesa, Mozart añadió dos clarinetes en el primer y último movimientos.

La sinfonía está escrita para 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes, 2 trompetas, 2 timbales y una sección de cuerdas.

A continuación, se muestran los fragmentos de la Sinfonía No. 35 en Re Mayor, de la sección de cuerdas para violonchelo.

Sinfonía No. 35

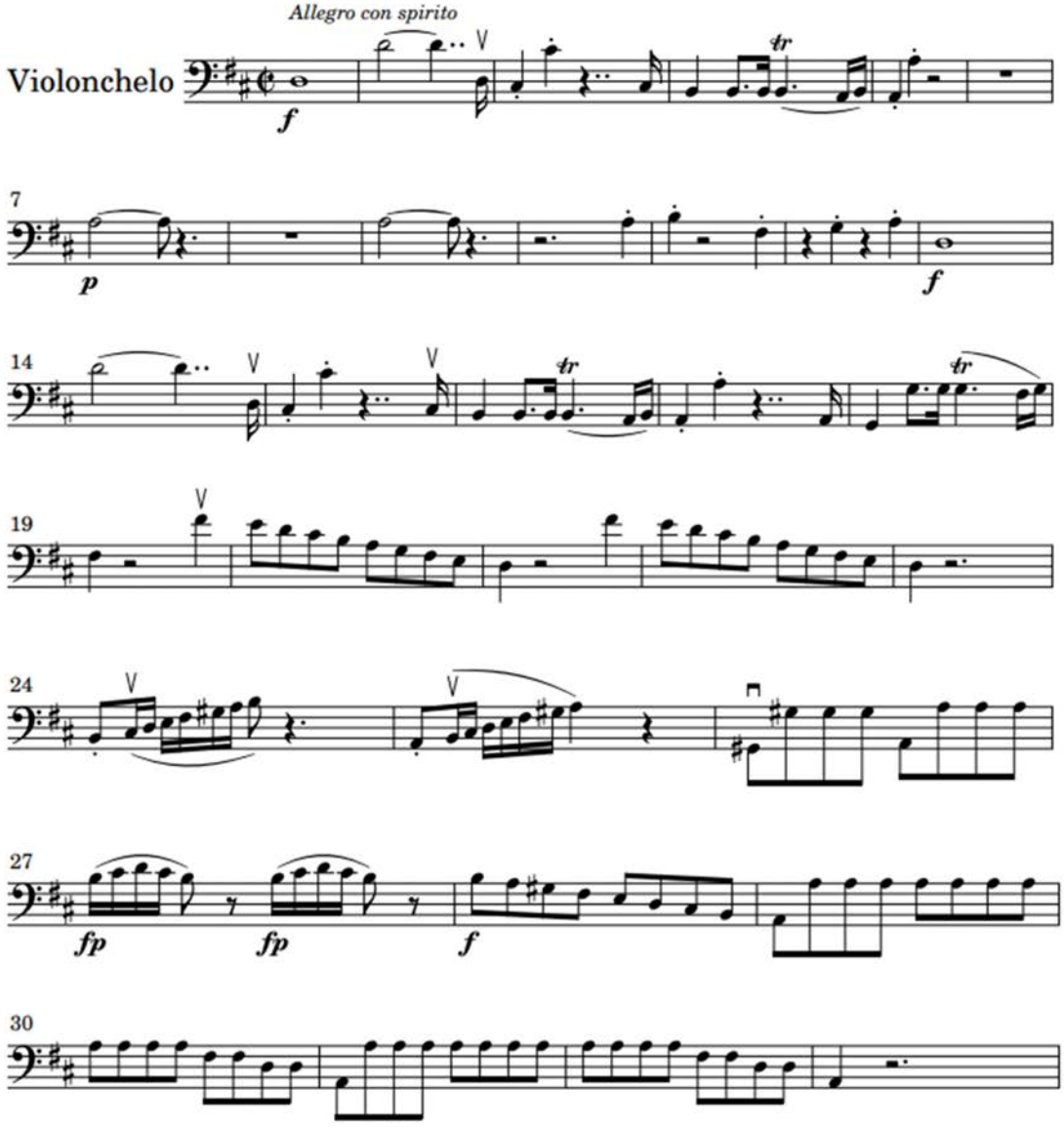
I movimiento

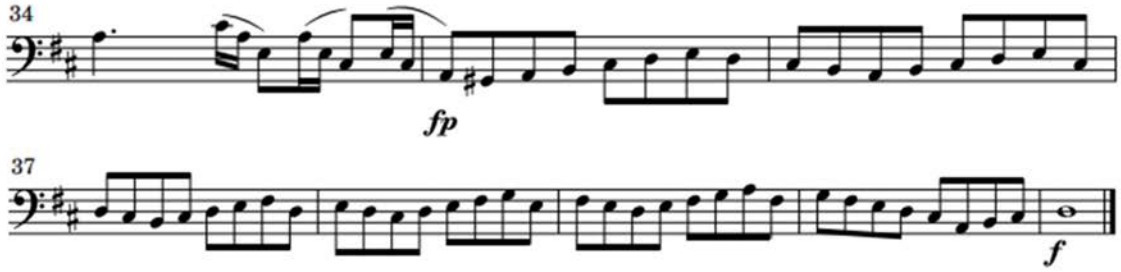
17.

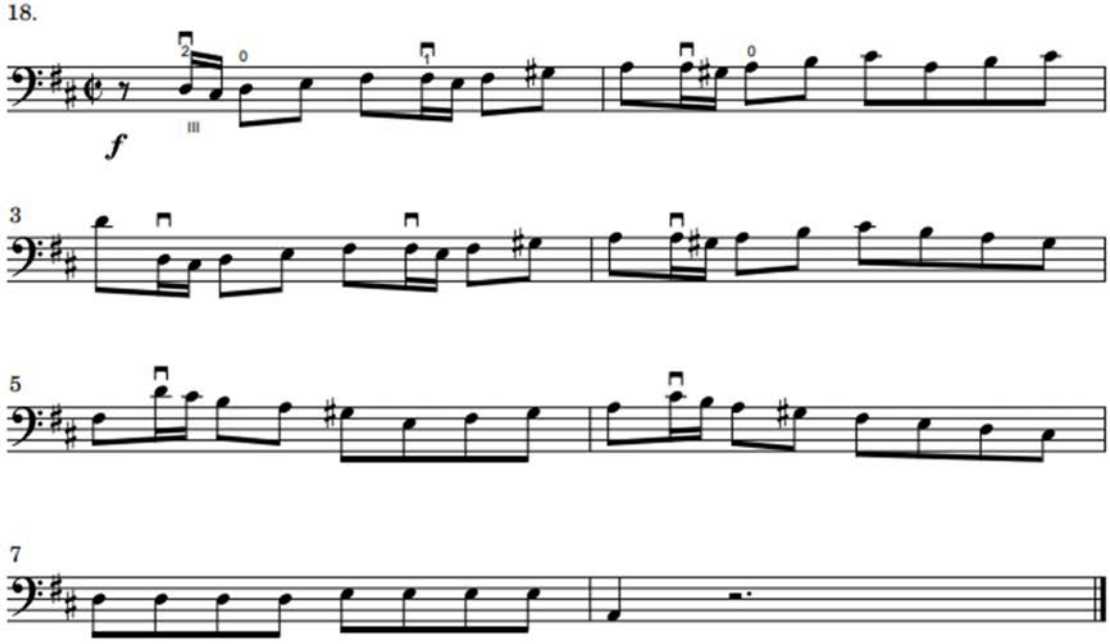
W. A. Mozart
(K. 385)

Allegro con spirito

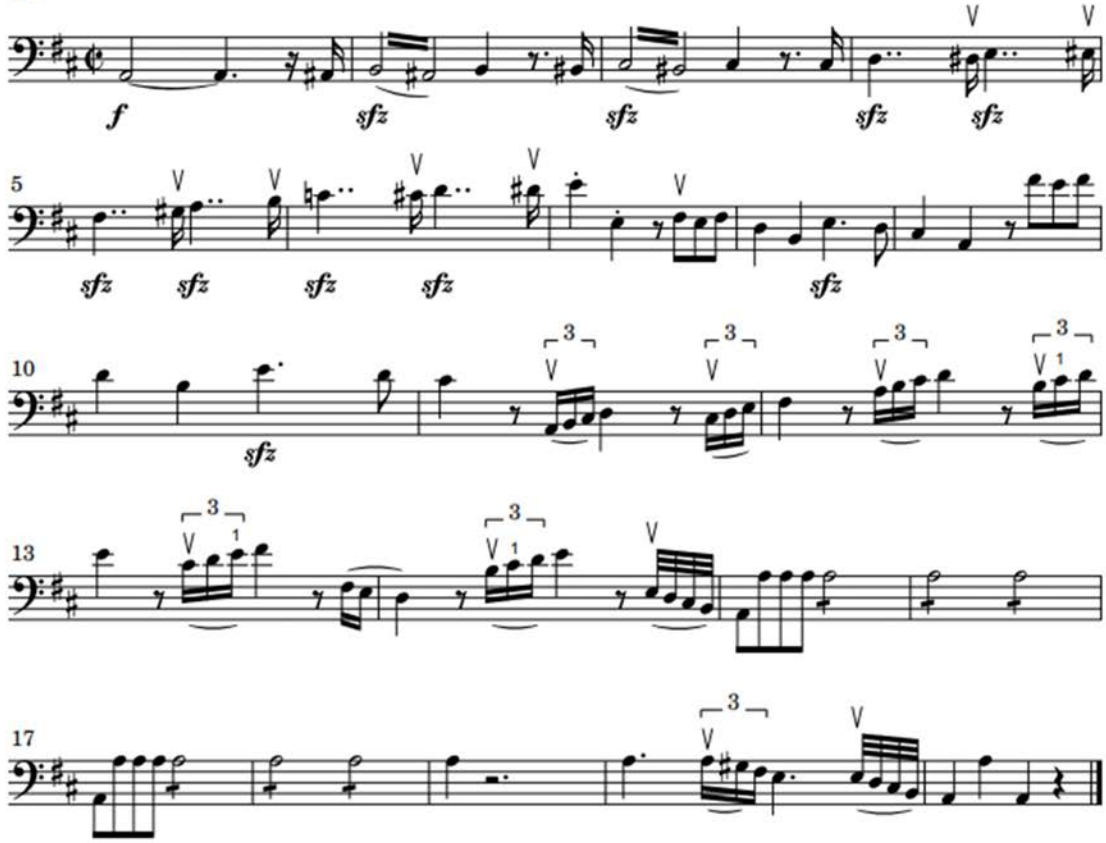
Violonchelo



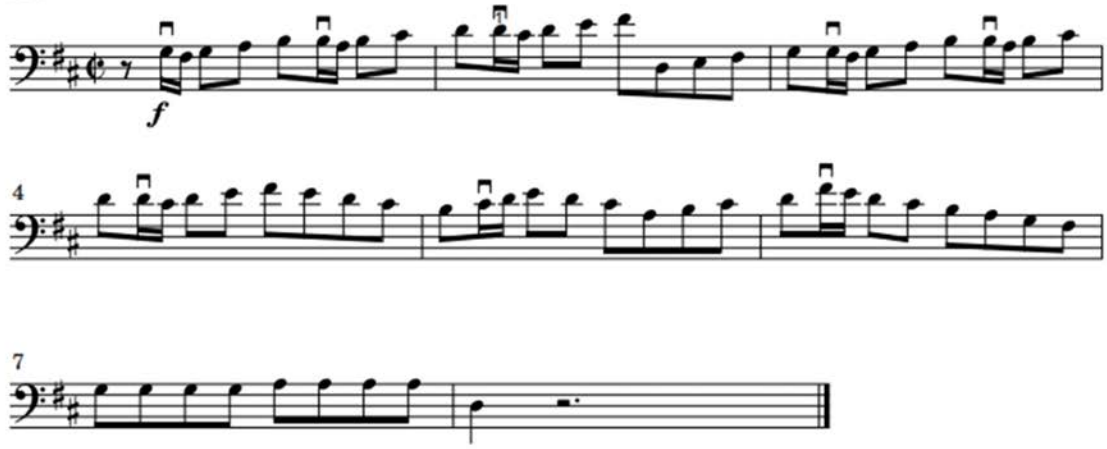

34
fp
37
f


18.
f
3
5
7

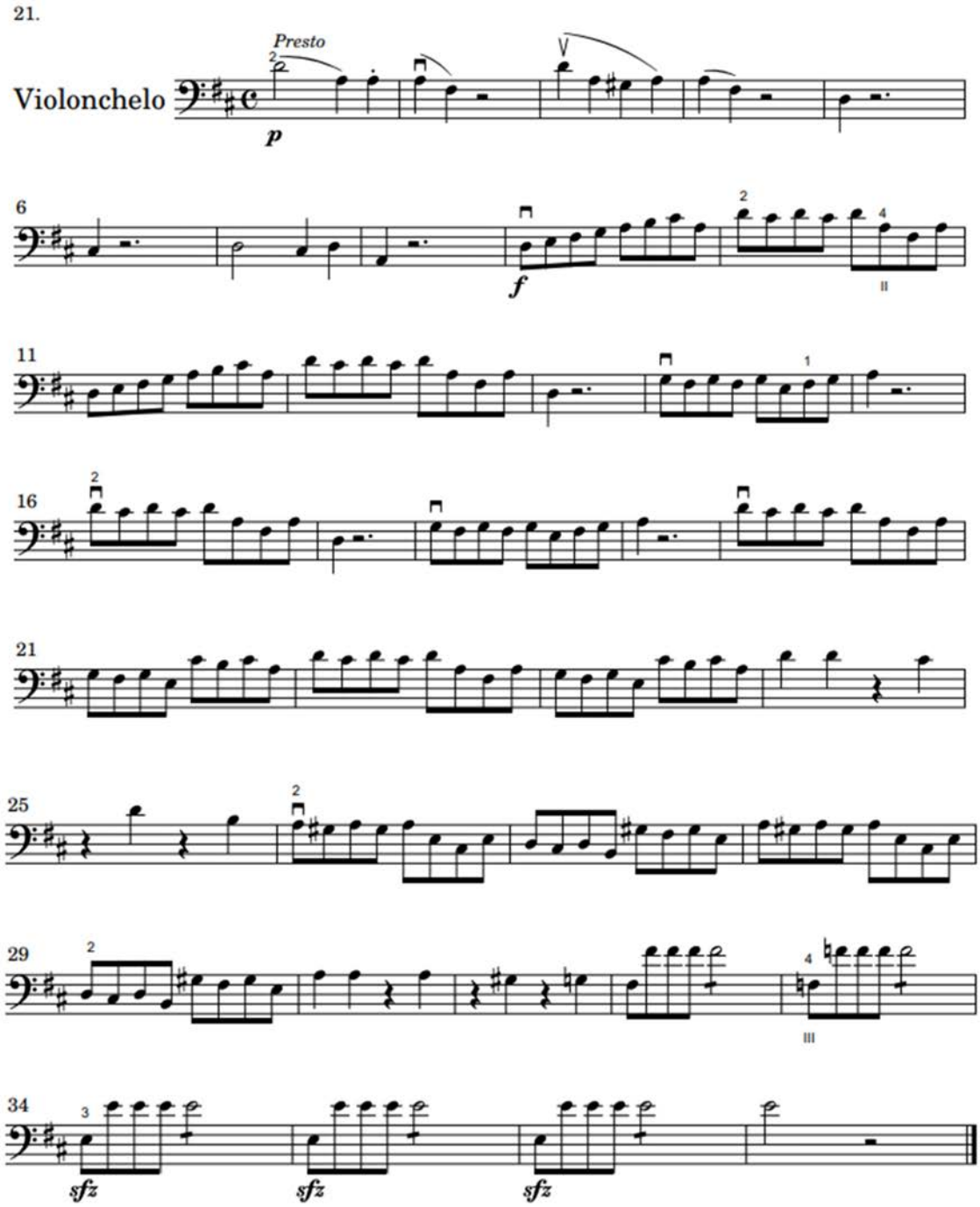
19.

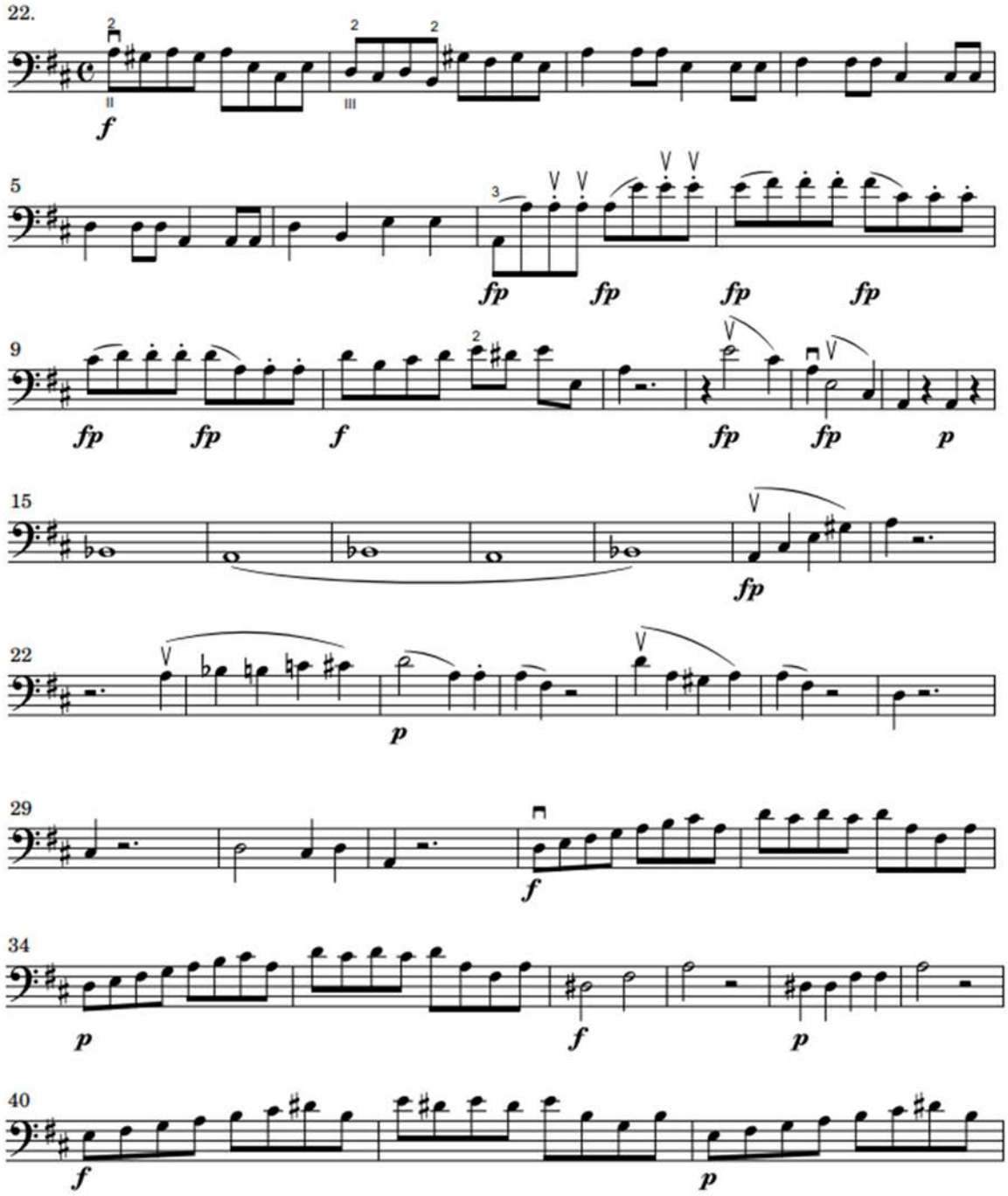


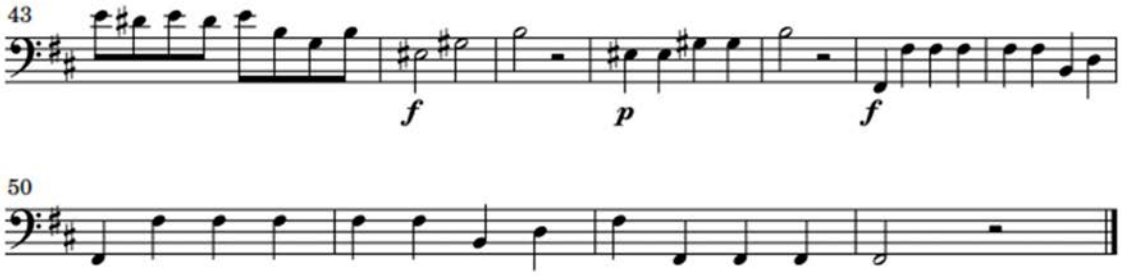
20.

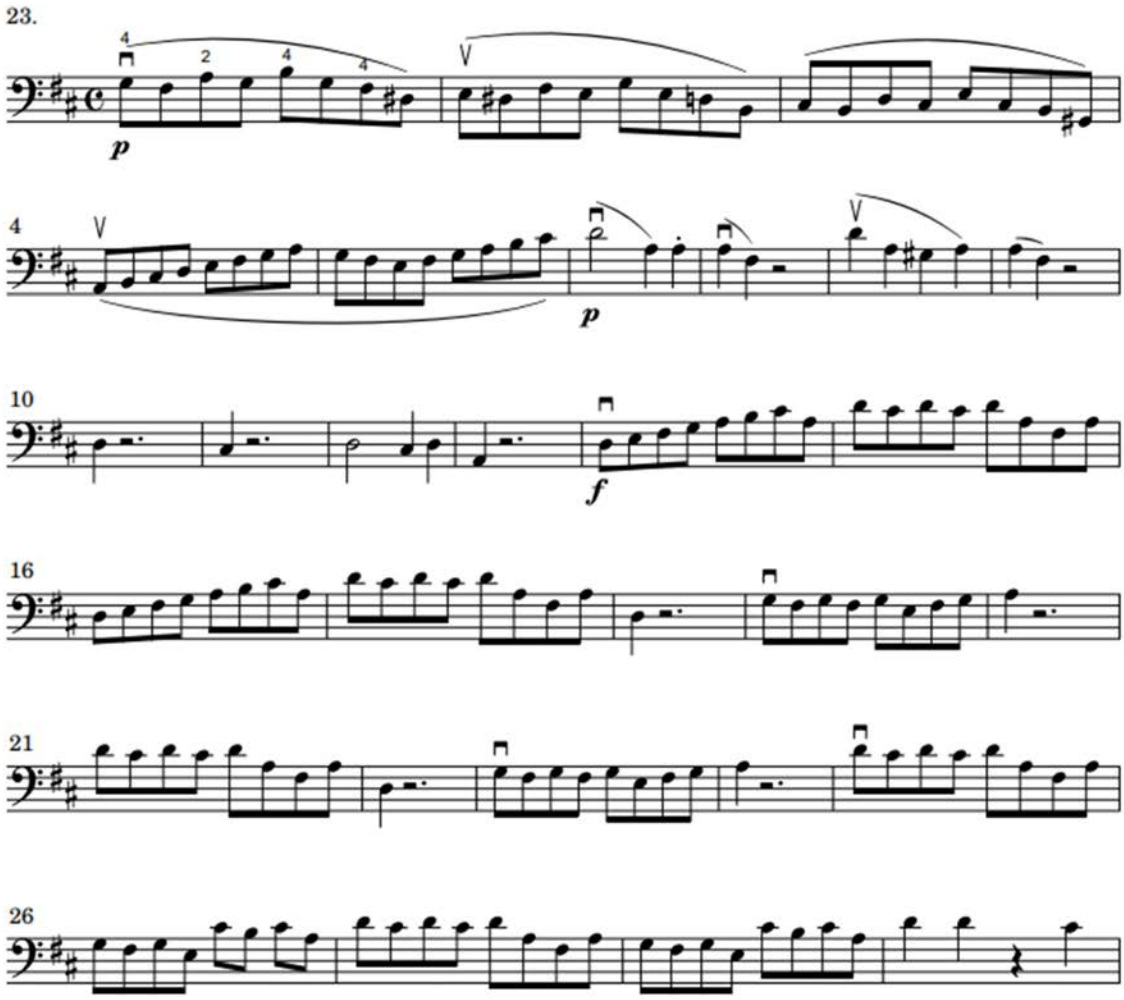


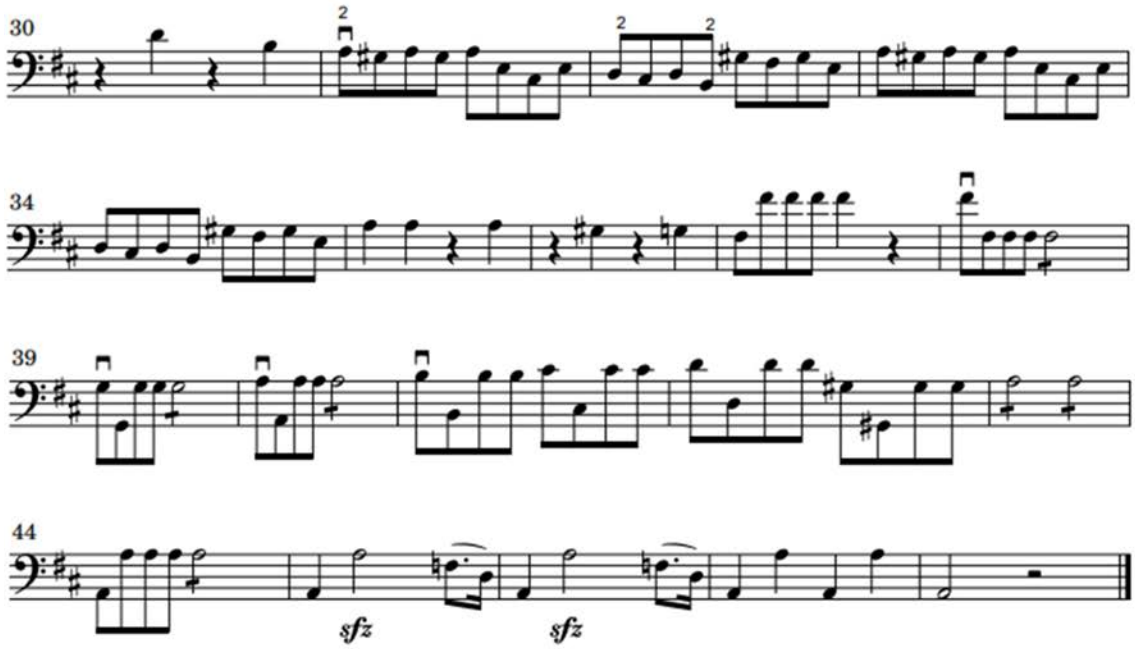
IV movimiento




22.
f
5
fp fp fp fp
9
fp fp f fp fp p
15
fp
22
p
29
f
34
p f p
40
f p


43
f
p
f
50


23.
p
4
p
10
f
16
21
26


30
34
39
44
sfz
sfz

Ludwig van Beethoven

Sinfonía No. 1 en Do mayor, Op. 21

La *Sinfonía No. 1* en Do mayor, Op. 21, fue compuesta entre los años 1799 y 1800. La partitura fue dedicada al barón Gottfried Van Swieten, sin embargo, el manuscrito original de la obra se perdió. Esta sinfonía marca el debut de Beethoven en el género sinfónico y refleja la transición del estilo clásico de sus predecesores, como Mozart y Haydn, hacia el estilo más personal y revolucionario que caracterizaría sus obras posteriores.

El estreno tuvo lugar el 2 de abril de 1800 en Viena en el Teatro K.K. Hoftheater nächst der Burg y organizado por el mismo compositor.

Aproximadamente en noviembre de 1801 fue la primera edición de la partitura y de 16 partes instrumentales, publicada por la editorial Hoffmeister de Leipzig.

La sinfonía consta de cuatro movimientos:

I. *Adagio molto* (doce compases) – *Allegro con brio*, en Do Mayor, en compás de 4/4 en forma Allegro de sonata clásica.
II. *Andante cantábile con moto*, en Fa Mayor, en compás de 3/8.
III. Minueto. *Allegro molto e vivace*, en Do Mayor y el compás en 3/4, en una forma ternaria.
IV. *Adagio – Allegro molto e vivace*, en Do Mayor, el compás es 2/4.

La sinfonía está escrita para 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes en Do y Re, 2 fagotes, 2 cornos francés en Do y Fa, 2 trompetas en Do, timbales y una sección de cuerdas.

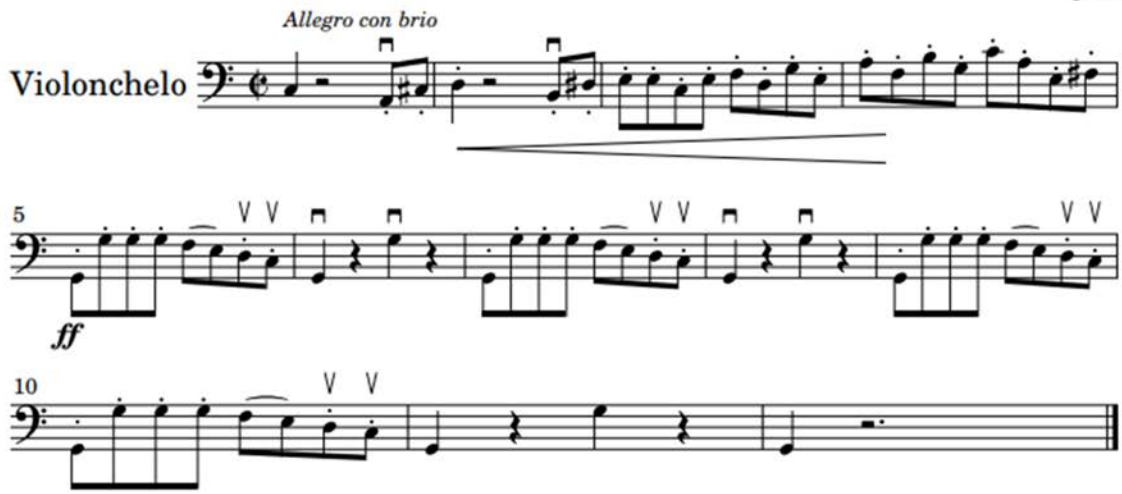
A continuación, se muestran los fragmentos de la Sinfonía No. 1 en Do mayor, de la sección de cuerdas para violonchelo.

Sinfonía No. 1

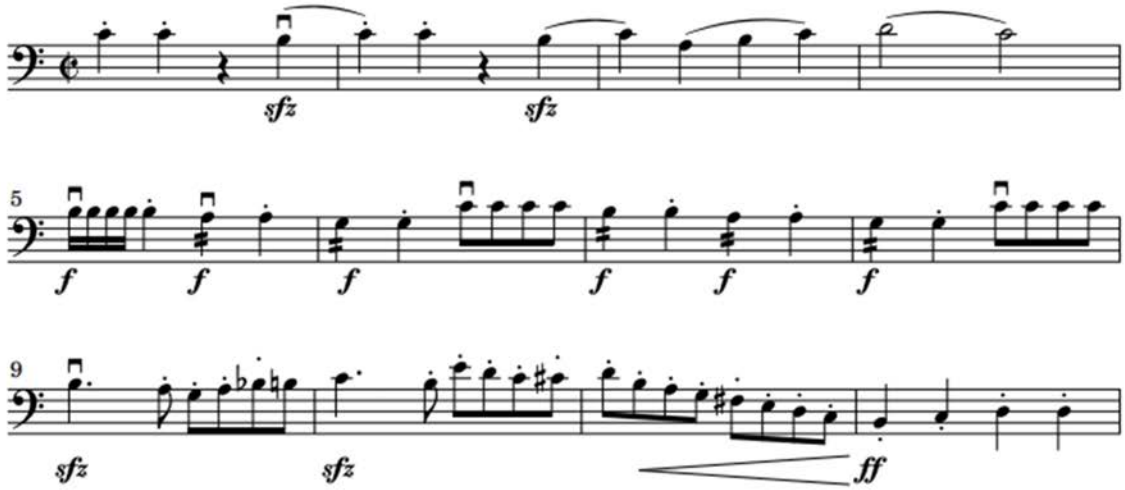
I movimiento

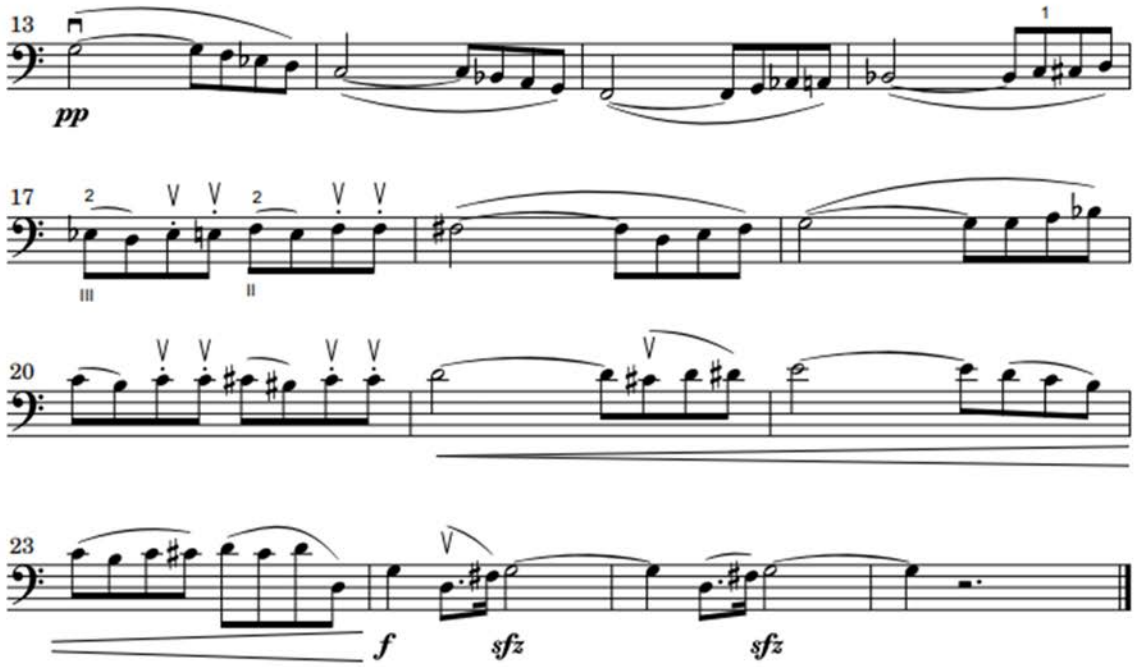
24.

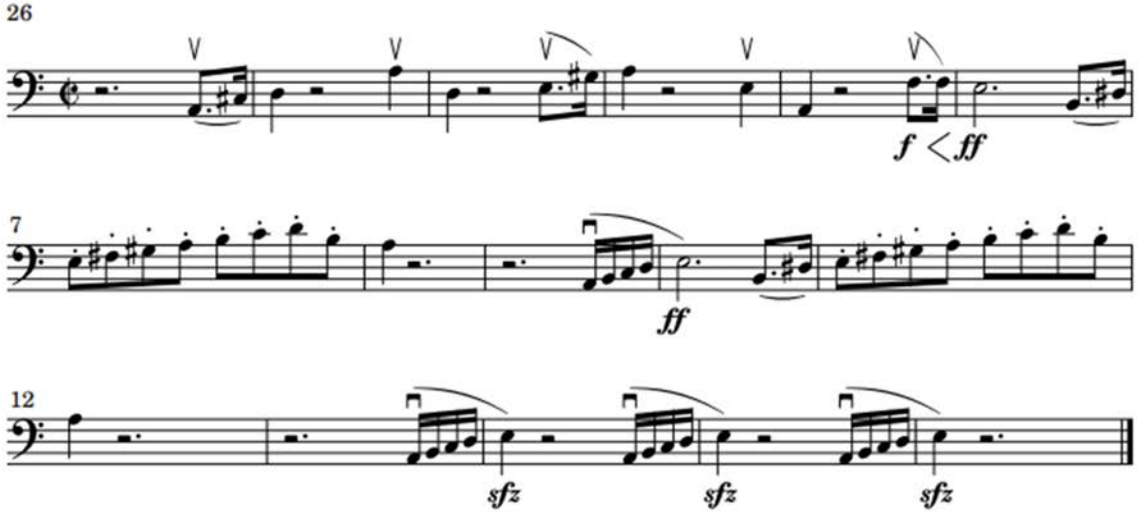
L.van Beethoven
op.21



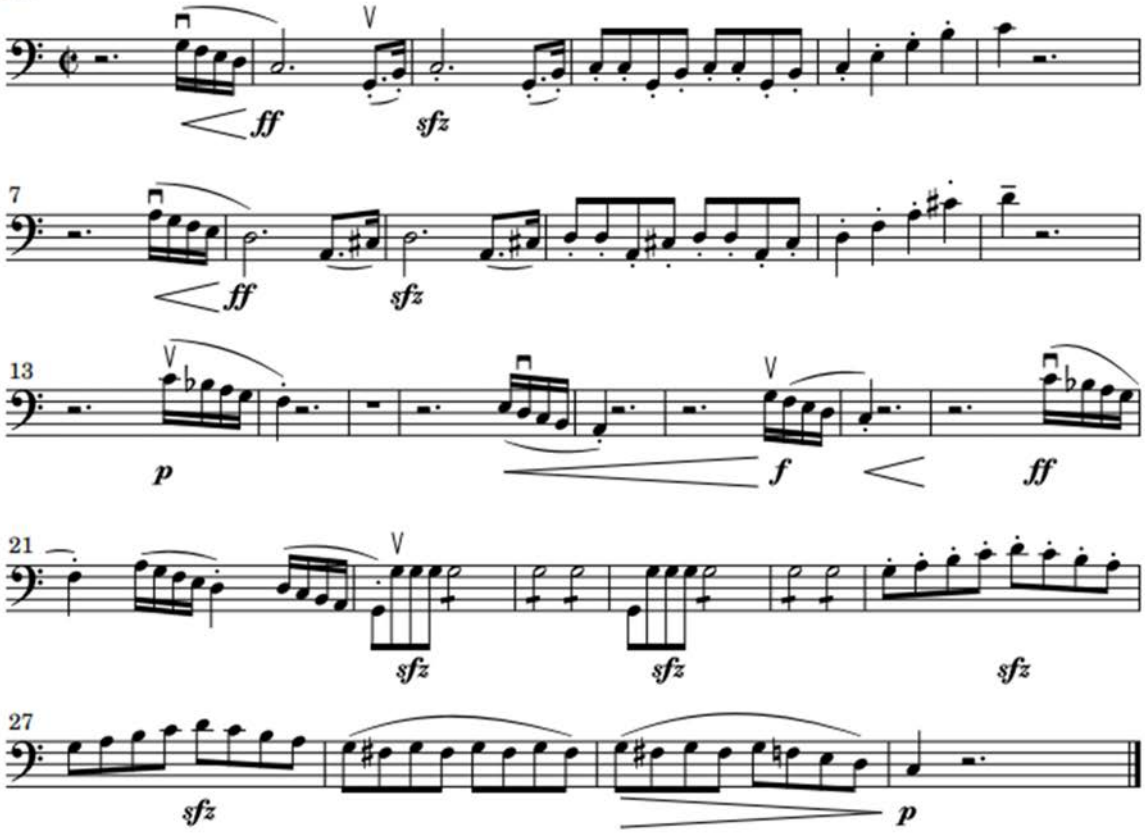
25.



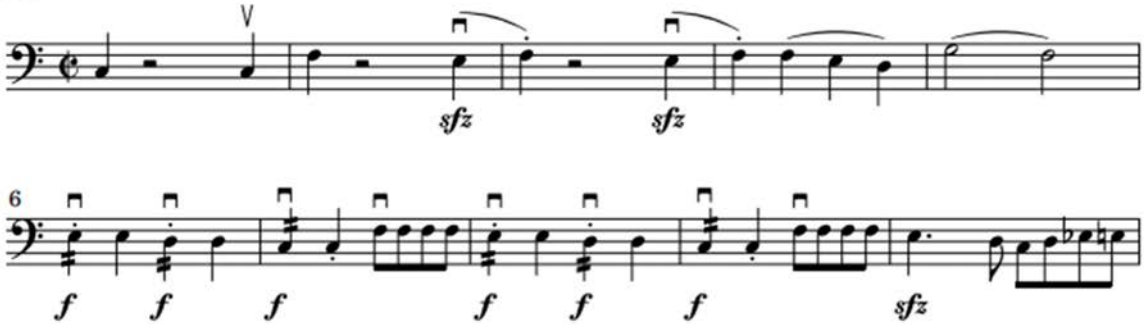

13
pp
17
20
23
f
sfz
sfz

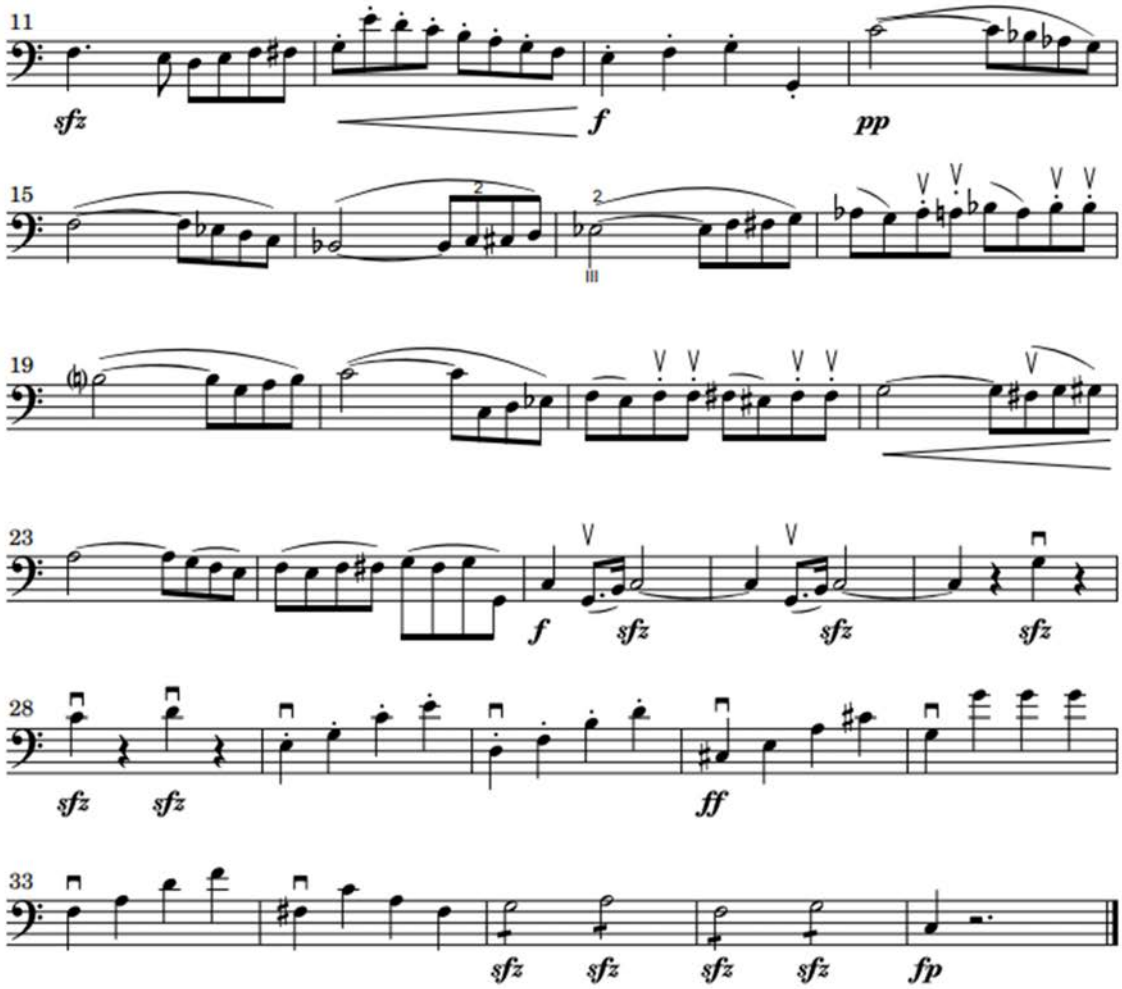

26
f < ff
7
ff
12
sfz
sfz
sfz

27.



28.




11
sfz
f
pp
15
19
23
f
sfz
sfz
sfz
28
sfz
sfz
ff
33
sfz
sfz
sfz
sfz
fp

II movimiento

29.

Andante cantabile con moto

Violonchelo

pp

6

14

sfz *sfz* *sfz* *sfz* *f*

30

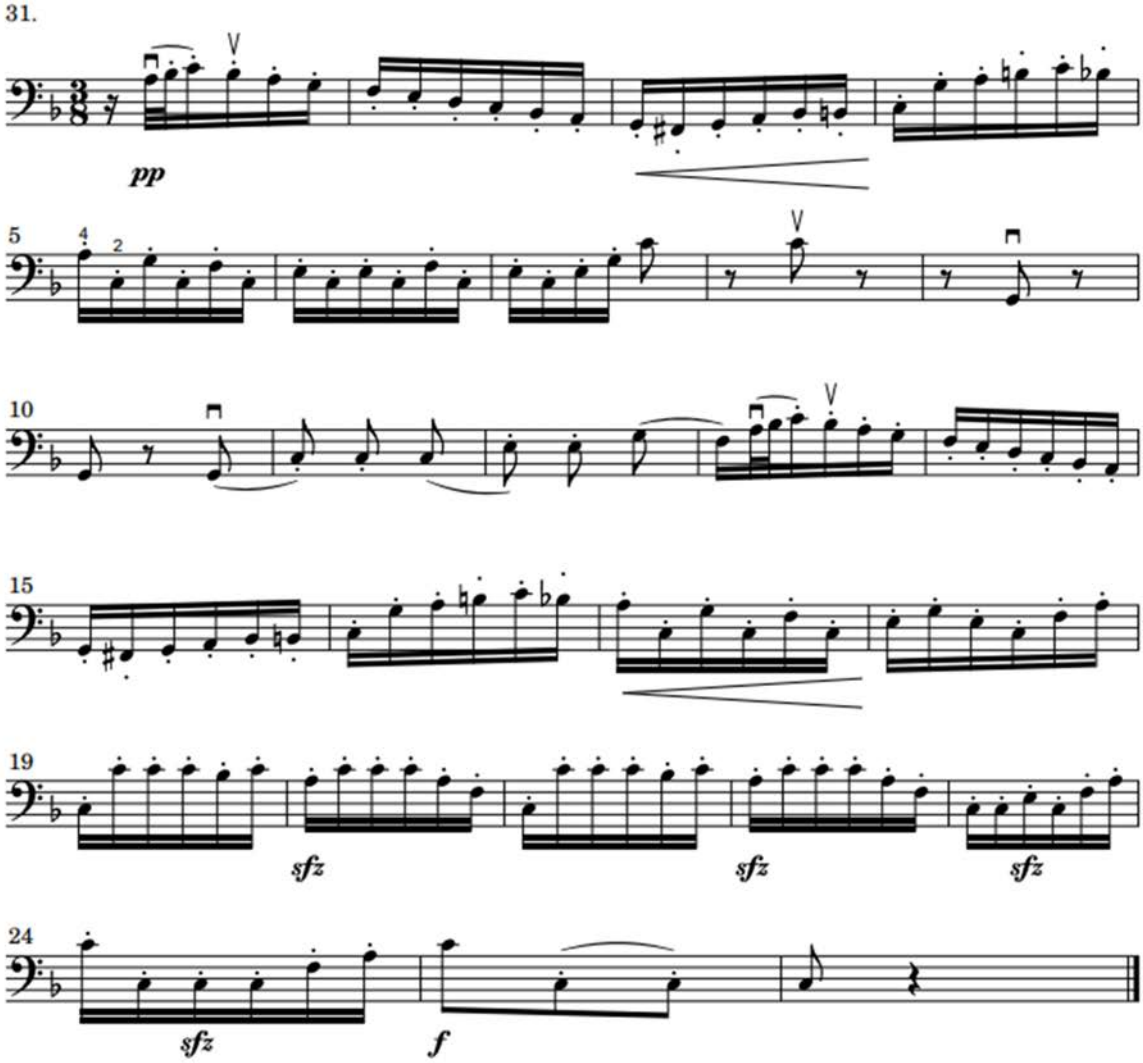
p

5

f *sfz* *sfz*

10

sfz

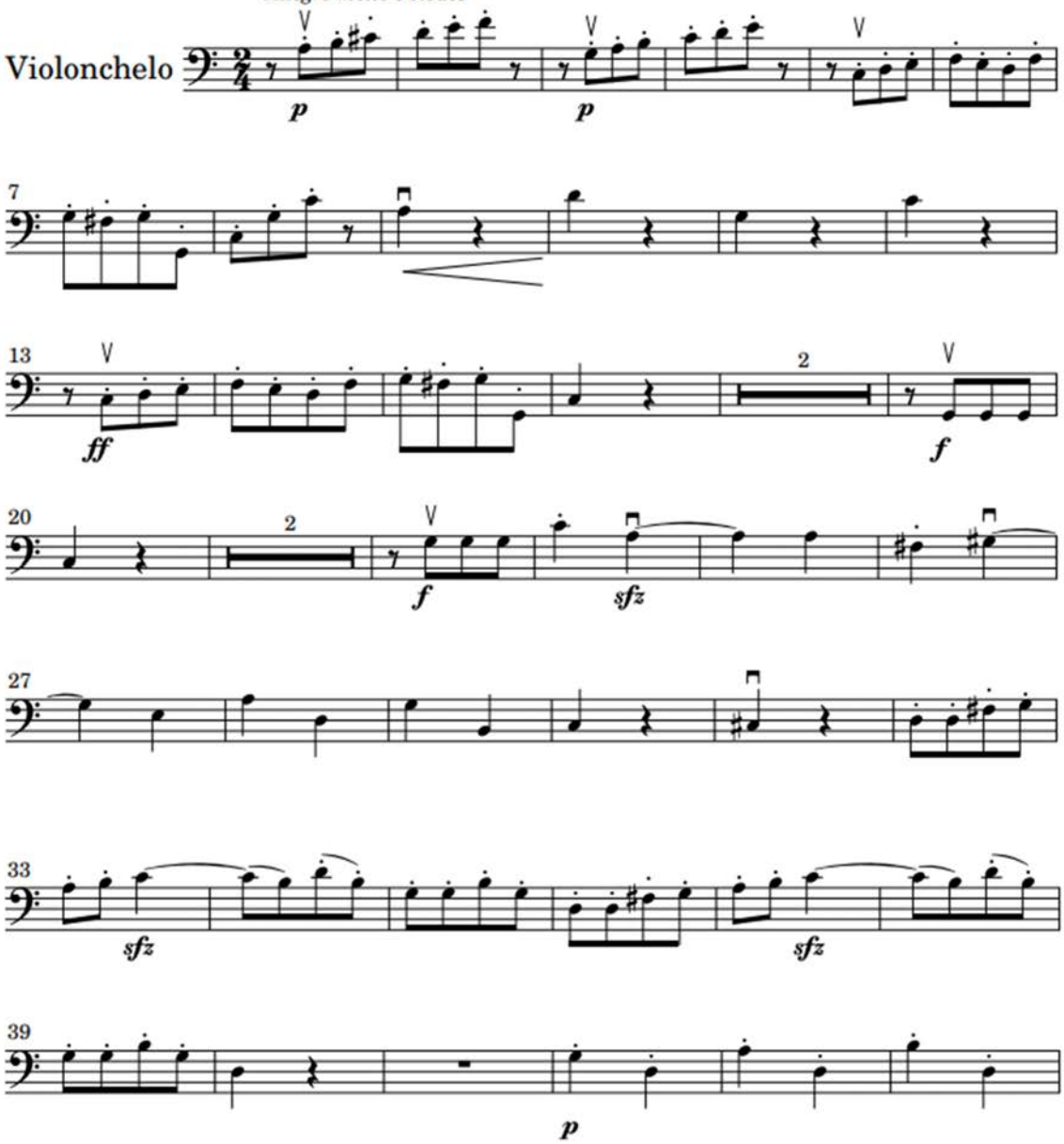

31.
pp
5
10
15
19
sfz
sfz
sfz
24
sfz
f

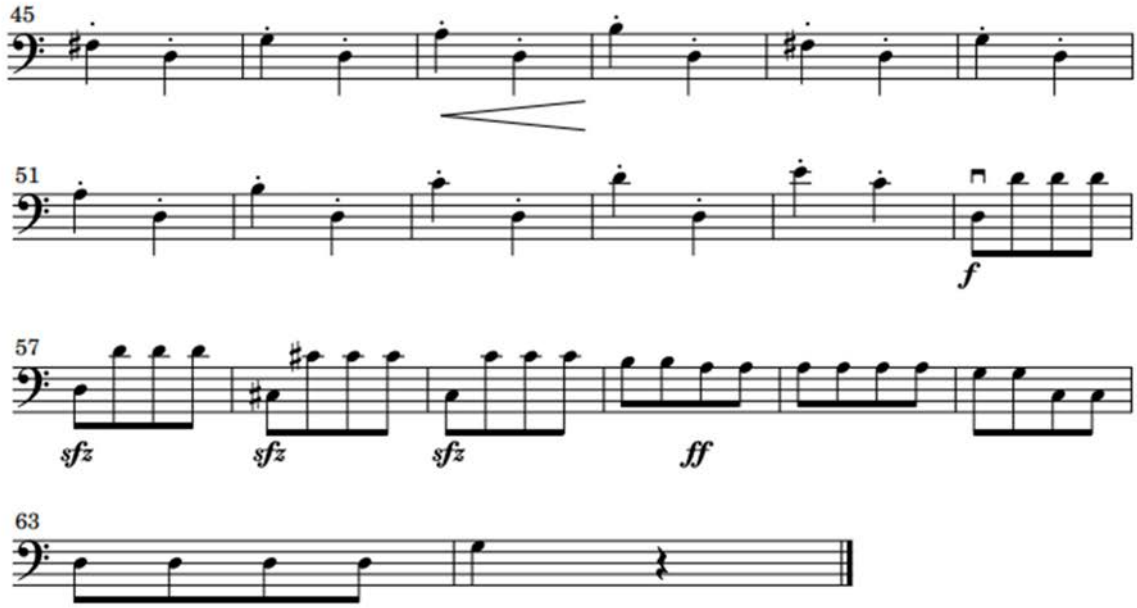
IV movimiento

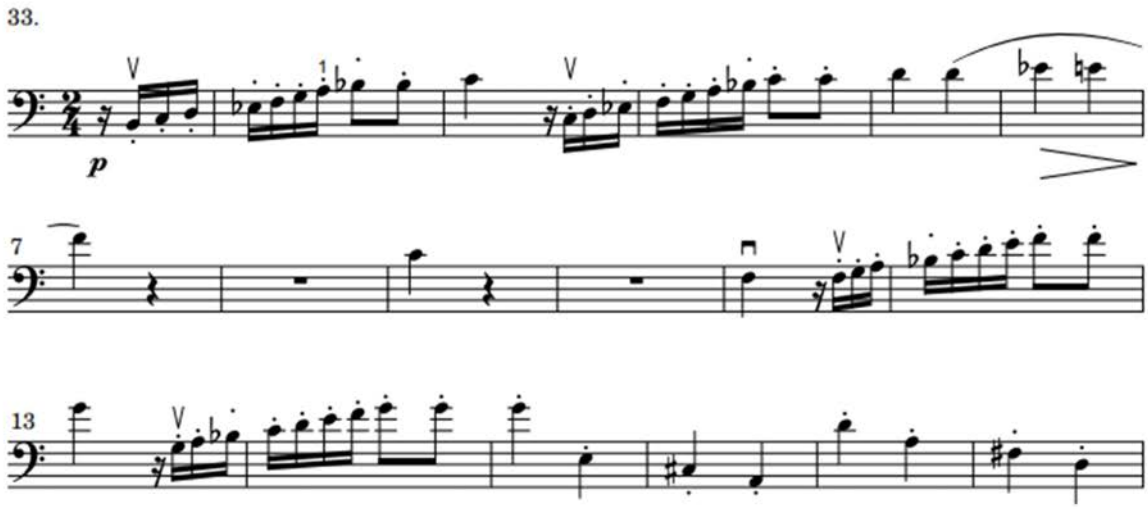
32.

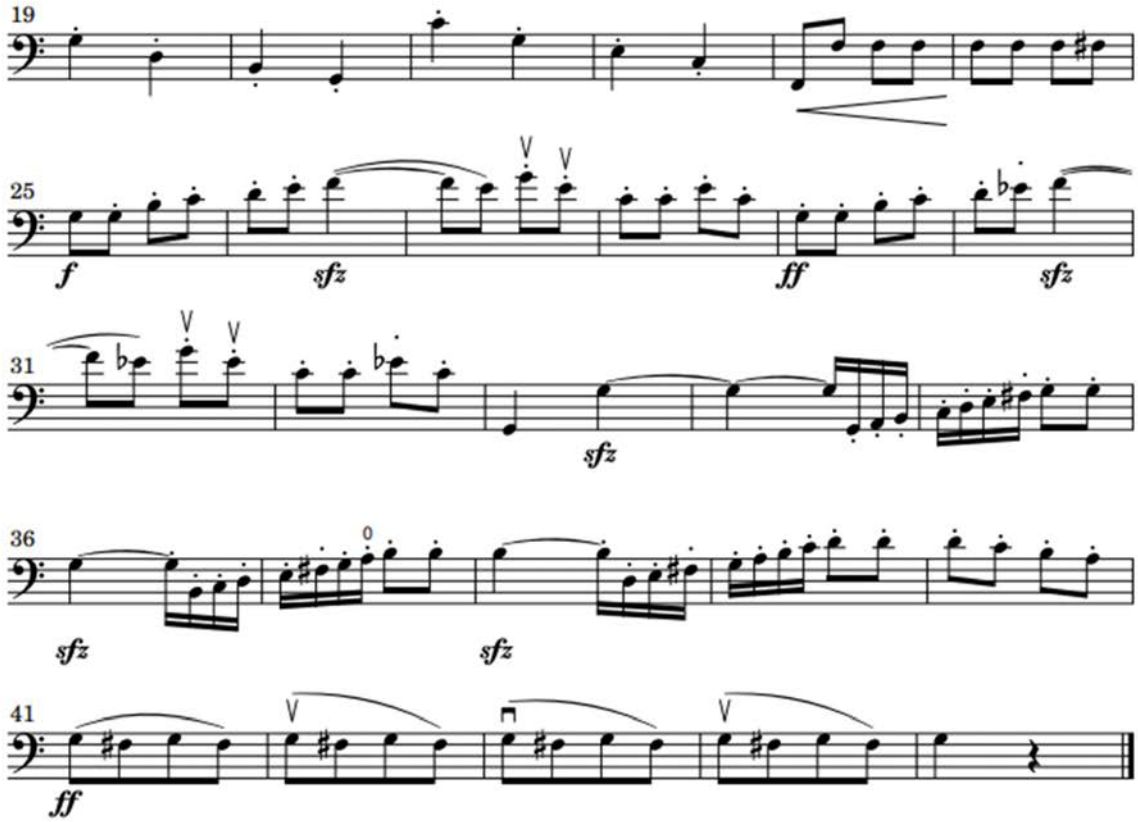
Allegro molto e vivace

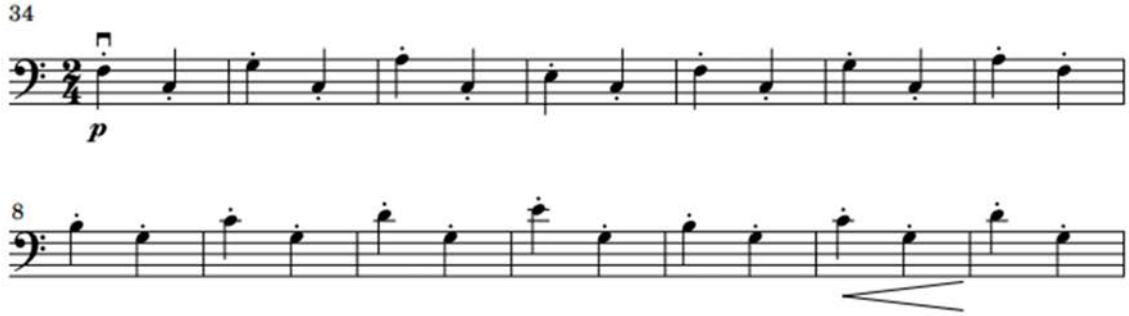
Violonchelo

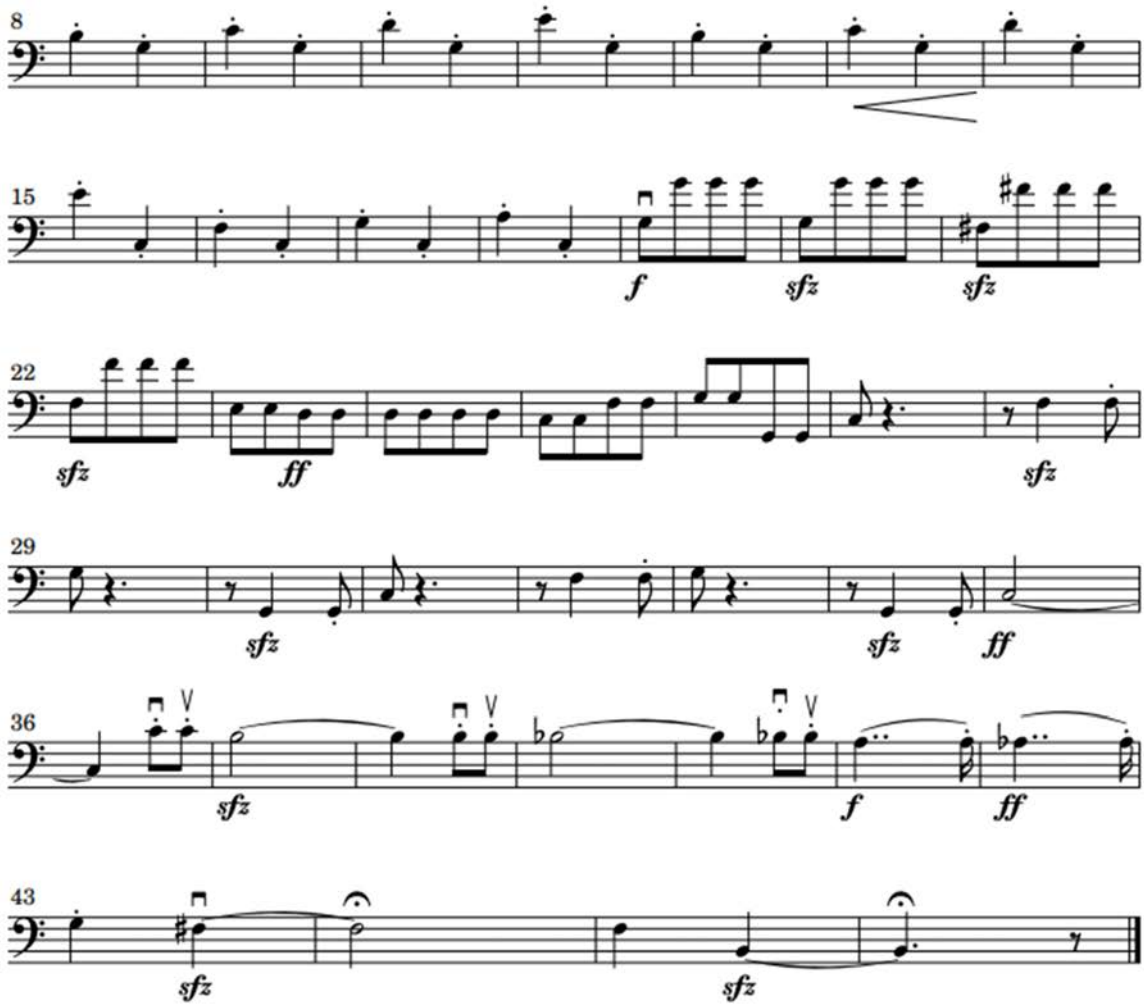



45
51
f
57
sfz
sfz
sfz
ff
63


33.
p
7
13


19
25
f
sfz
ff
sfz
31
sfz
36
sfz
sfz
41
ff


34
p
8


8
15
f
sfz
sfz
22
sfz
ff
sfz
29
sfz
sfz
ff
36
sfz
f
ff
43
sfz
sfz

Sinfonía No. 5 en Do menor, Op. 67

La *Sinfonía No. 5* en Do menor, Op. 67, fue compuesta entre los años 1804 y 1808. Es una de las obras más famosas y populares de la música clásica así como una de las sinfonías más interpretadas.

La partitura está dedicada al príncipe Joseph Franz von Lobkowitz y al conde Andréi Razumovski. La dedicatoria fue impresa en la primera edición de la obra en abril de 1809.

La sinfonía consta de cuatro movimientos:

I. *Allegro con brio*, en Do menor en compás 2/4 en la forma Allegro de sonata clásica.

II. *Andante con moto*, en La bemol Mayor, en compás 3/8. Se trata de una obra lírica en forma de variaciones dobles concluidas por una gran coda. El tema principal del segundo movimiento aparenta un motivo de minueto. Es tranquilo, melodioso y está dirigido a violonchelos y violas como solistas.

III. *Scherzo. Allegro*, en Do menor – Trio, en Do Mayor, en compás 3/4. Vuelve a la tonalidad inicial, el compás es 3/4 y adopta una forma ternaria compleja.

IV. *Allegro*, en Do Mayor 4/4. Forma Allegro de sonata clásica.

Su estreno fue en el Theater an der Wien de Viena el 22 de diciembre de 1808.

El programa del concierto, dirigido por el compositor, incluía dos sinfonías, que se interpretaron en orden inverso a sus números actuales: la Quinta fue numerada como No. 6 y la Sexta como No. 5.

La sinfonía, y especialmente su motivo inicial (también conocido como "motivo del destino" o "tema del destino"), se hizo tan ampliamente conocida que sus elementos se pueden encontrar en muchas obras, desde la cultura clásica hasta la popular, en varios géneros, pasando por el cine, televisión, etcétera. Se ha convertido en uno de los símbolos de la música clásica.

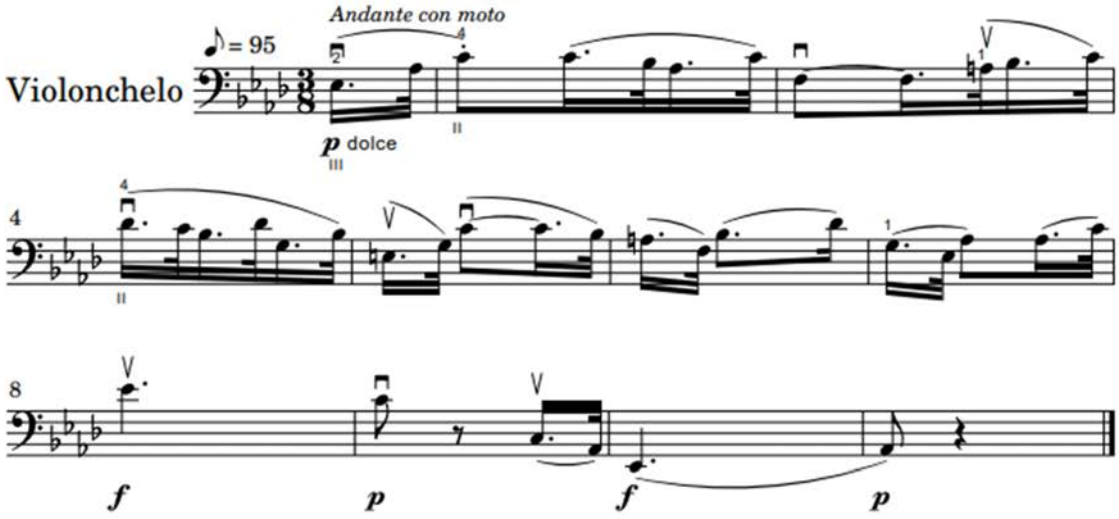
A continuación, se muestran los fragmentos de la Sinfonía No. 5 en Do menor, de la sección de cuerdas para violonchelo.

Sinfonía No. 5

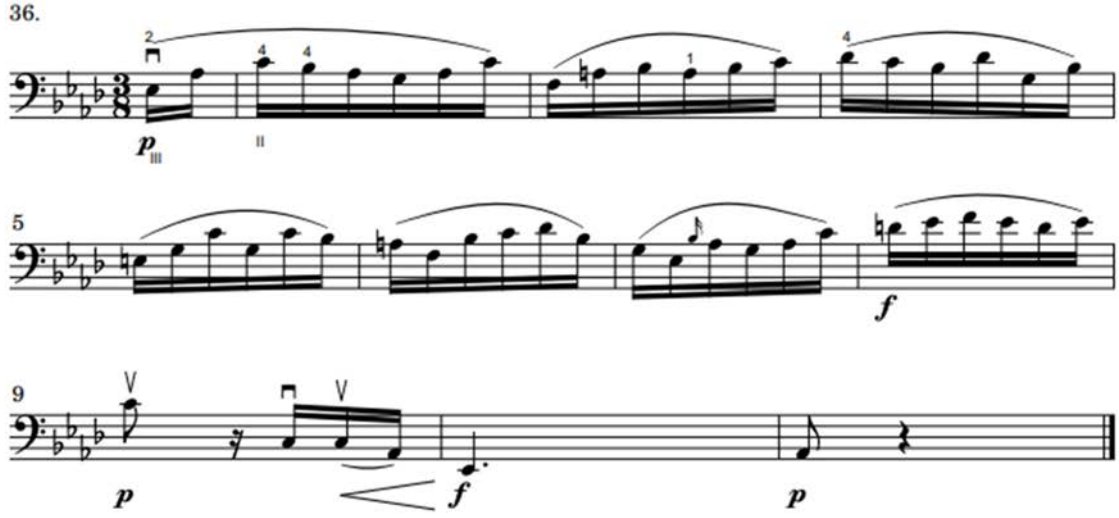
II movimiento

35.

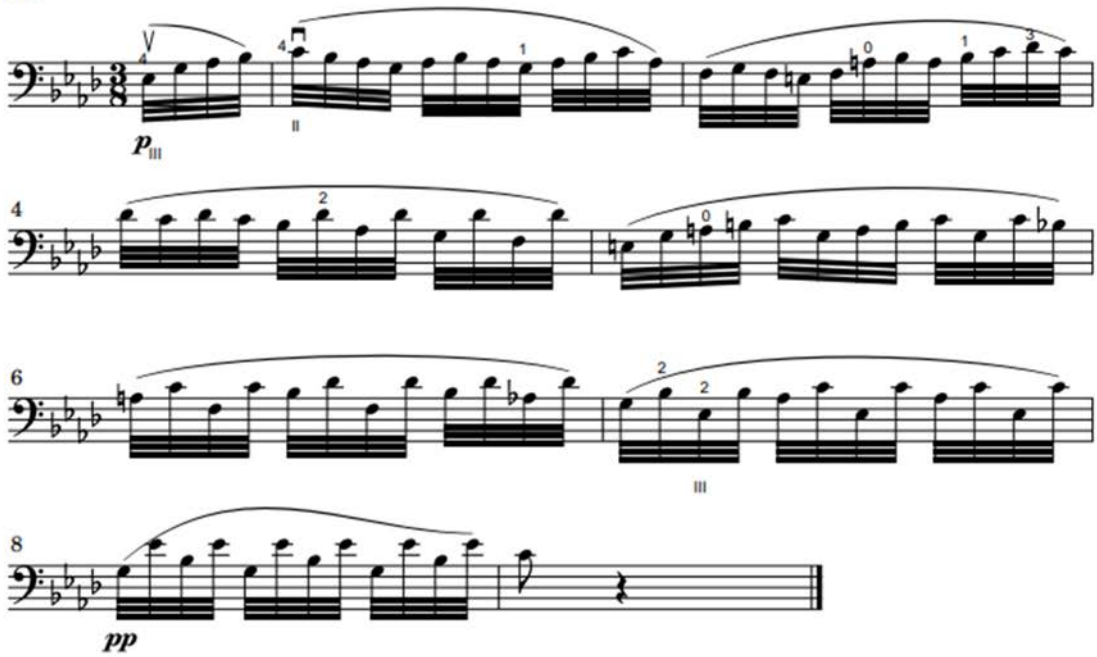
L.van Beethoven
op.67



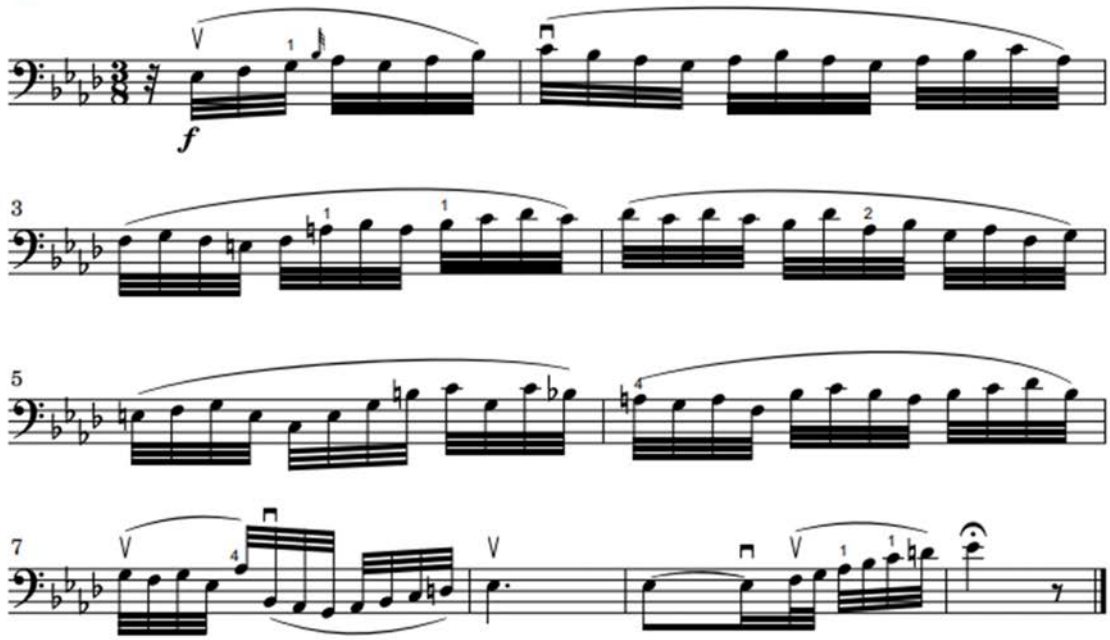
36.

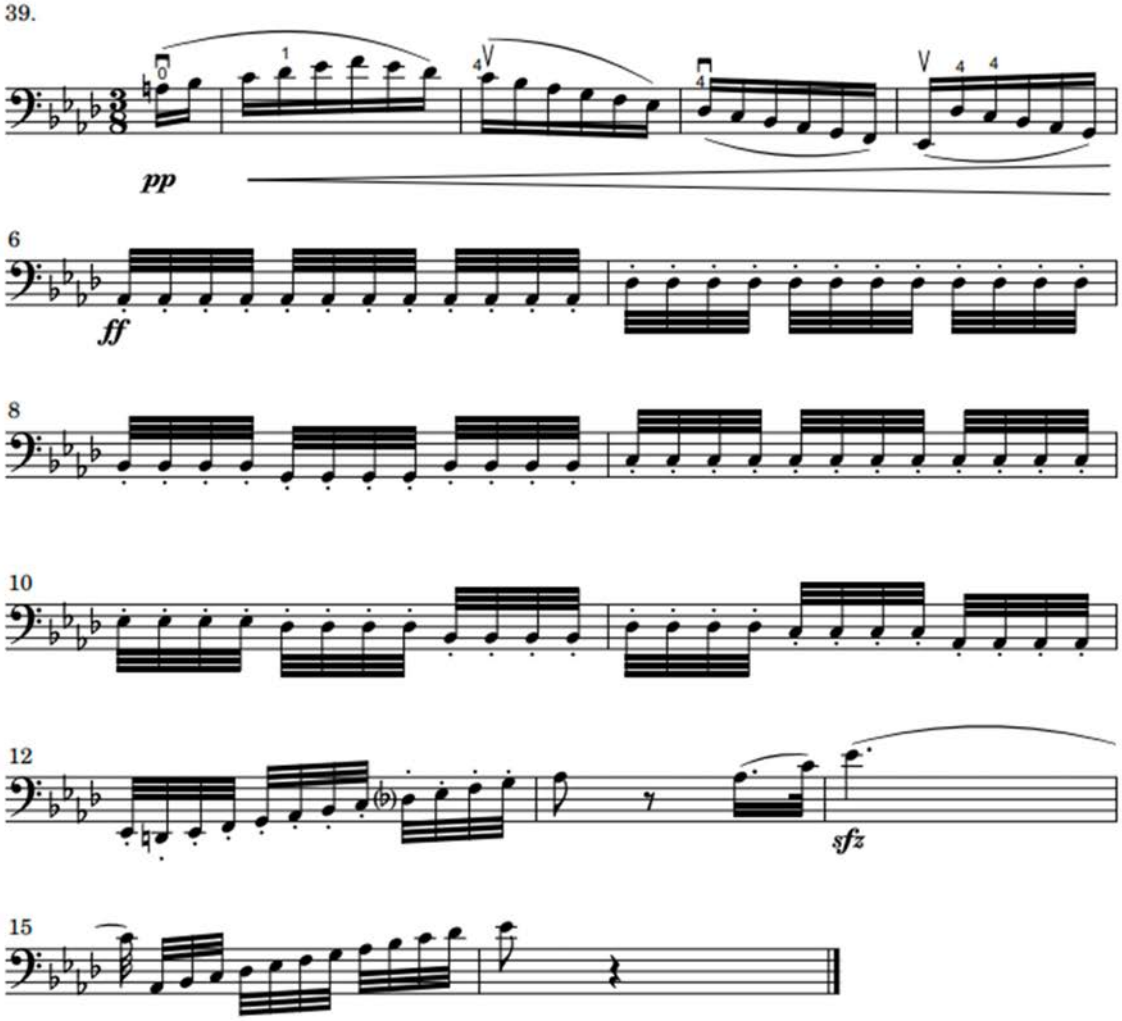


37.



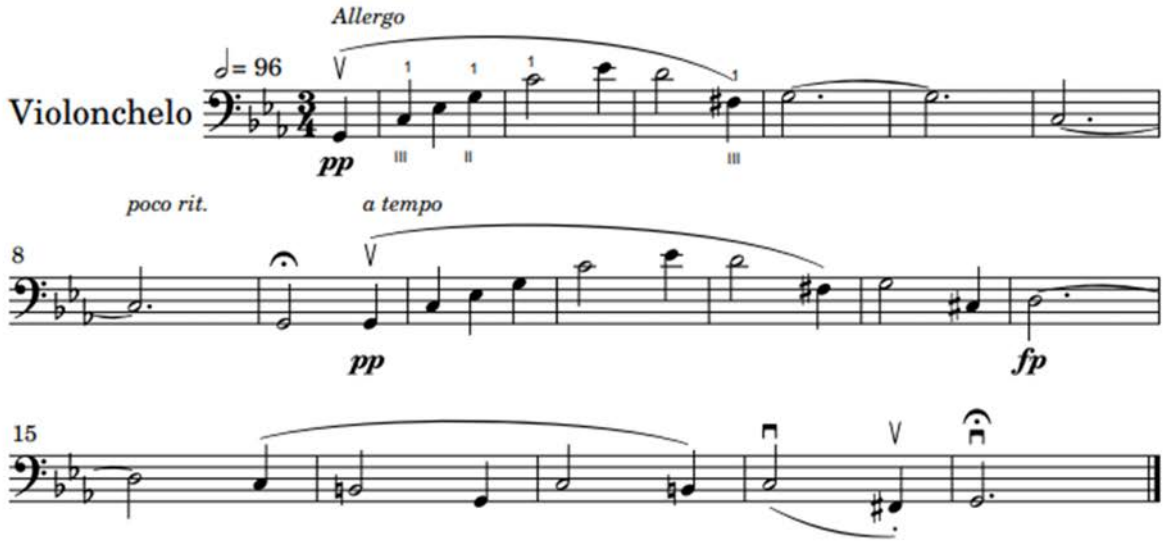
38.



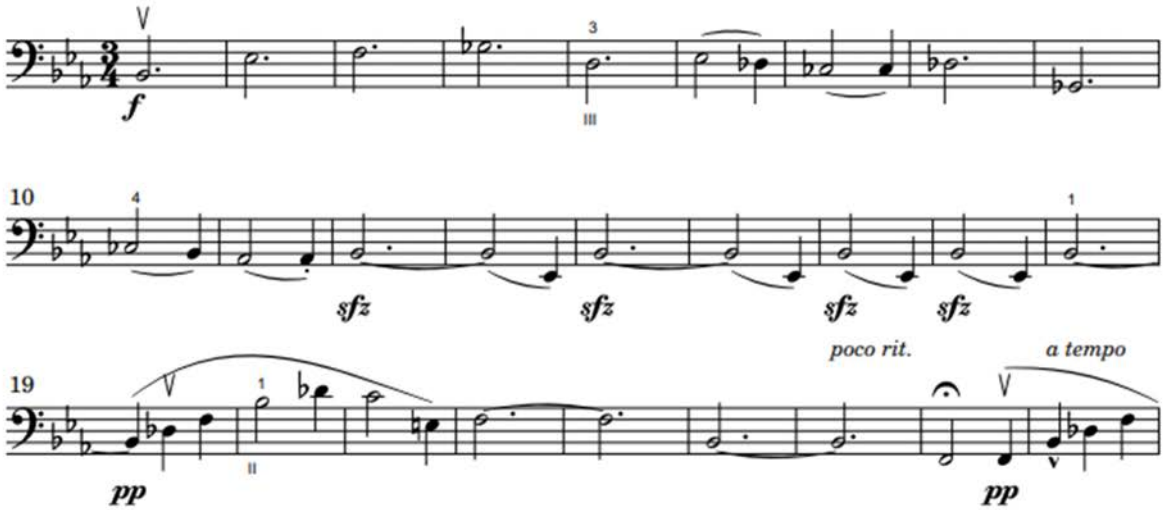

39.
pp
6
ff
8
10
12
sfz
15

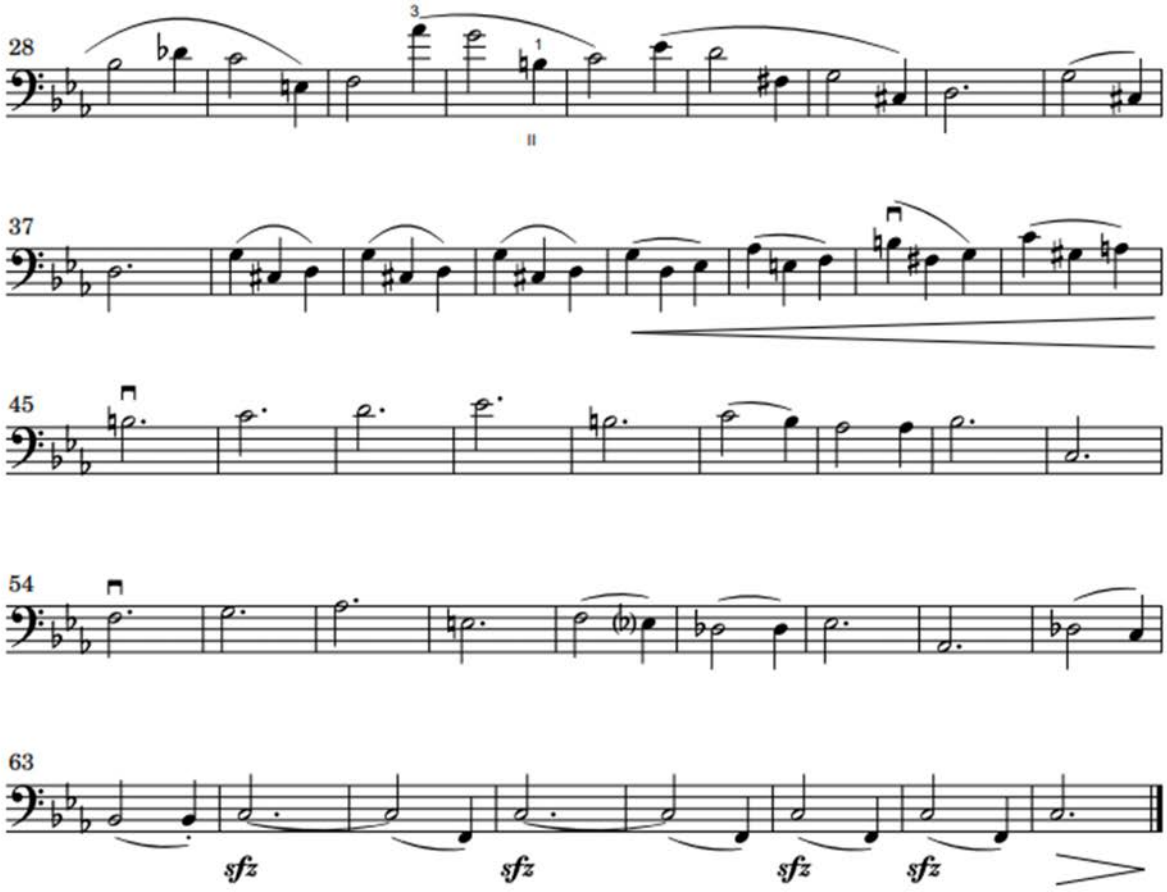
III movimiento

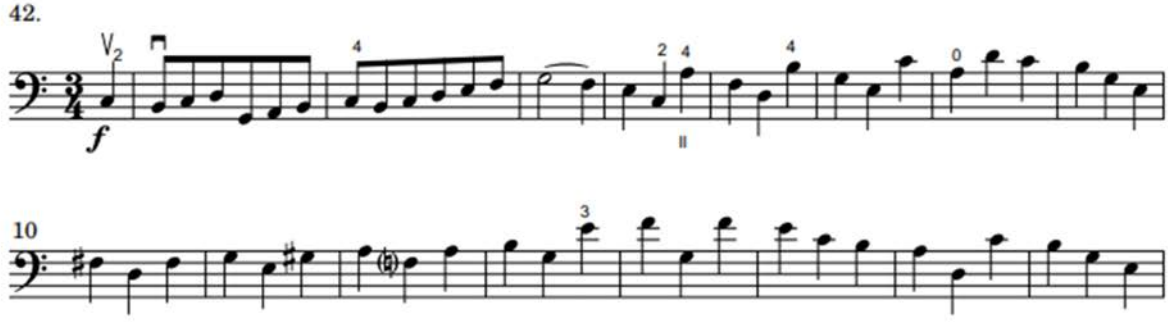
40.

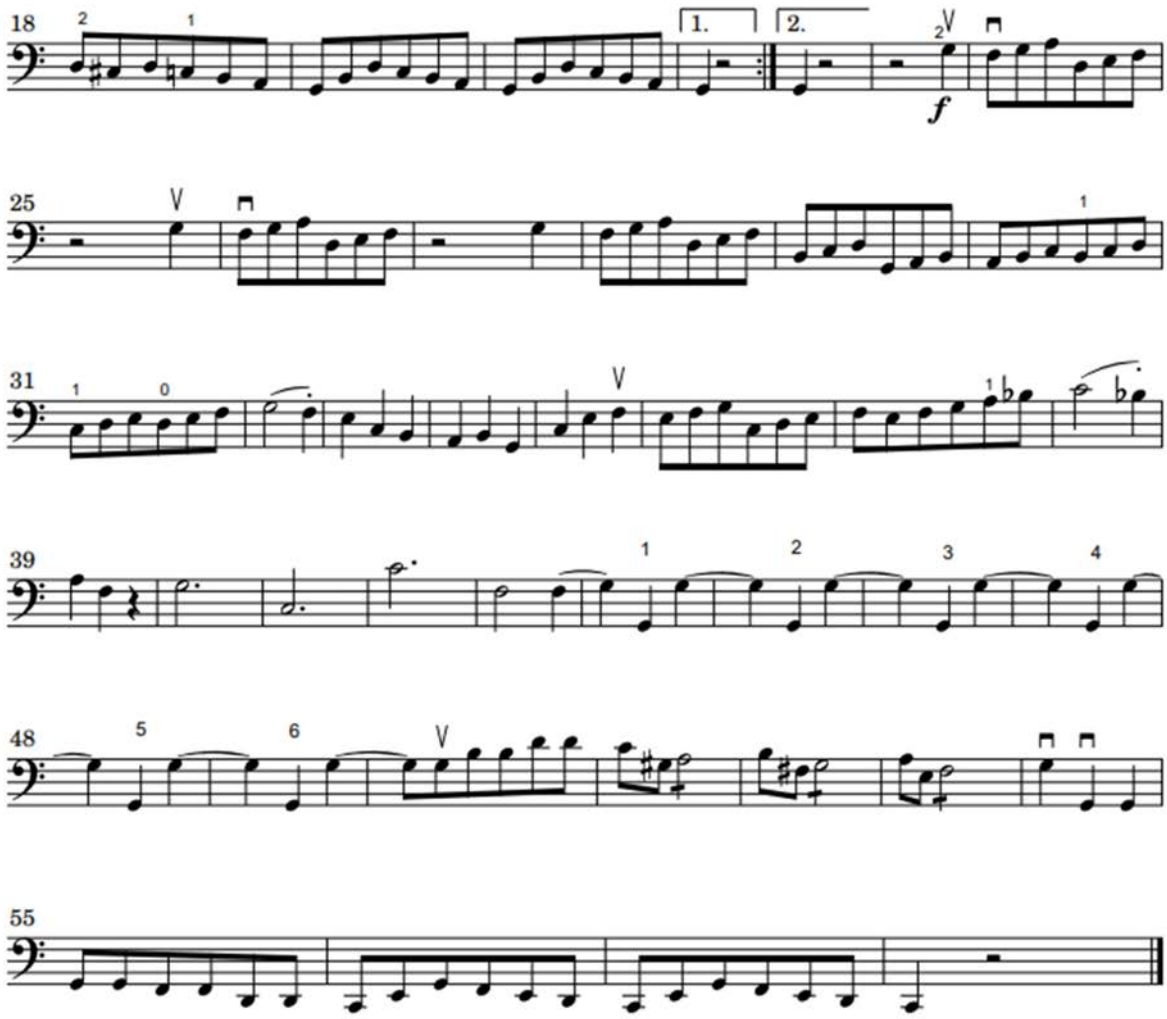


41.



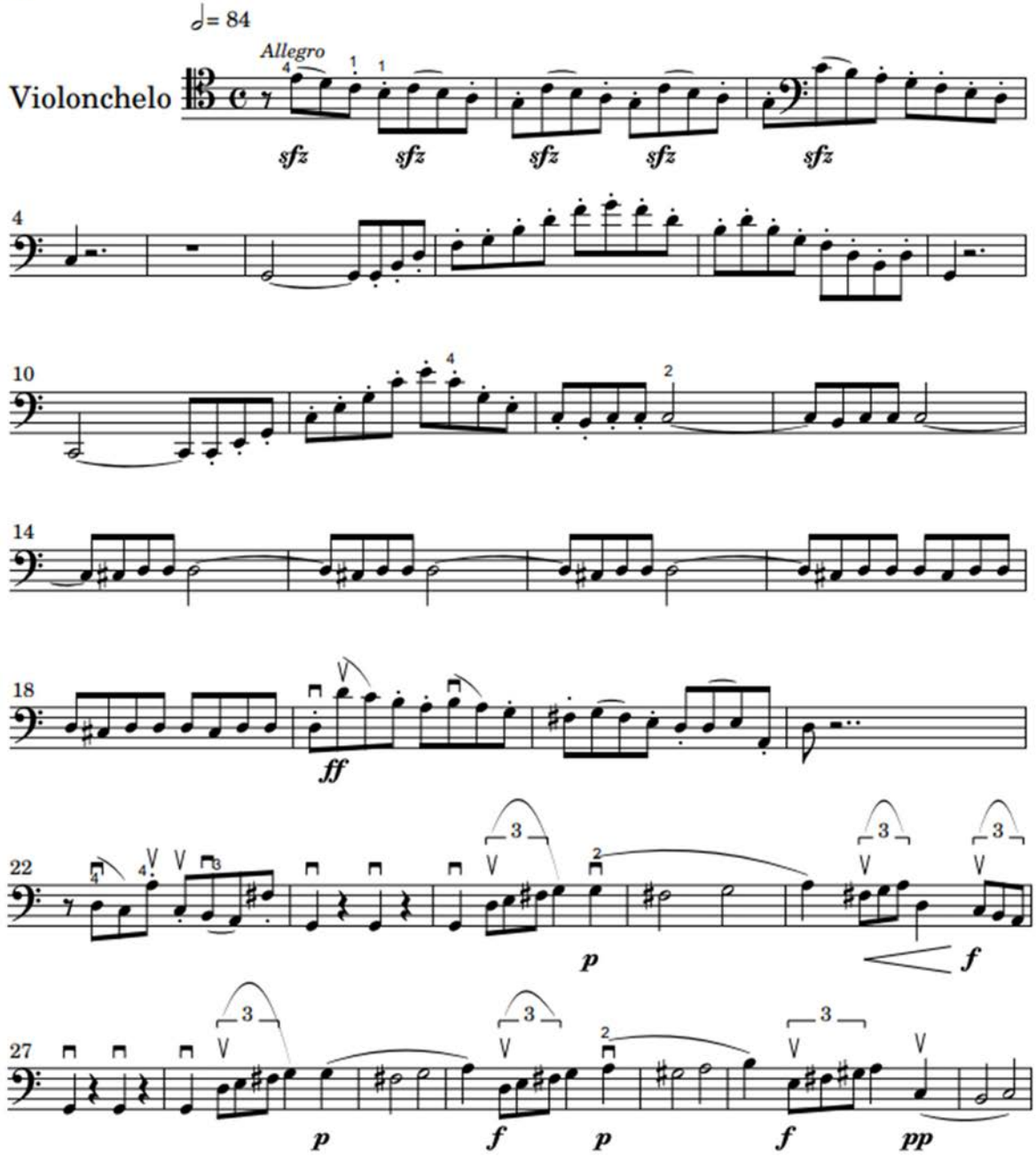

28
37
45
54
63
sfz
sfz
sfz
sfz

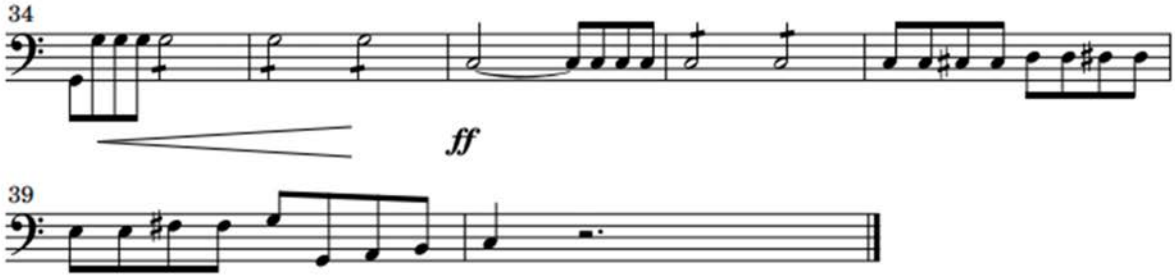

42.
f
10

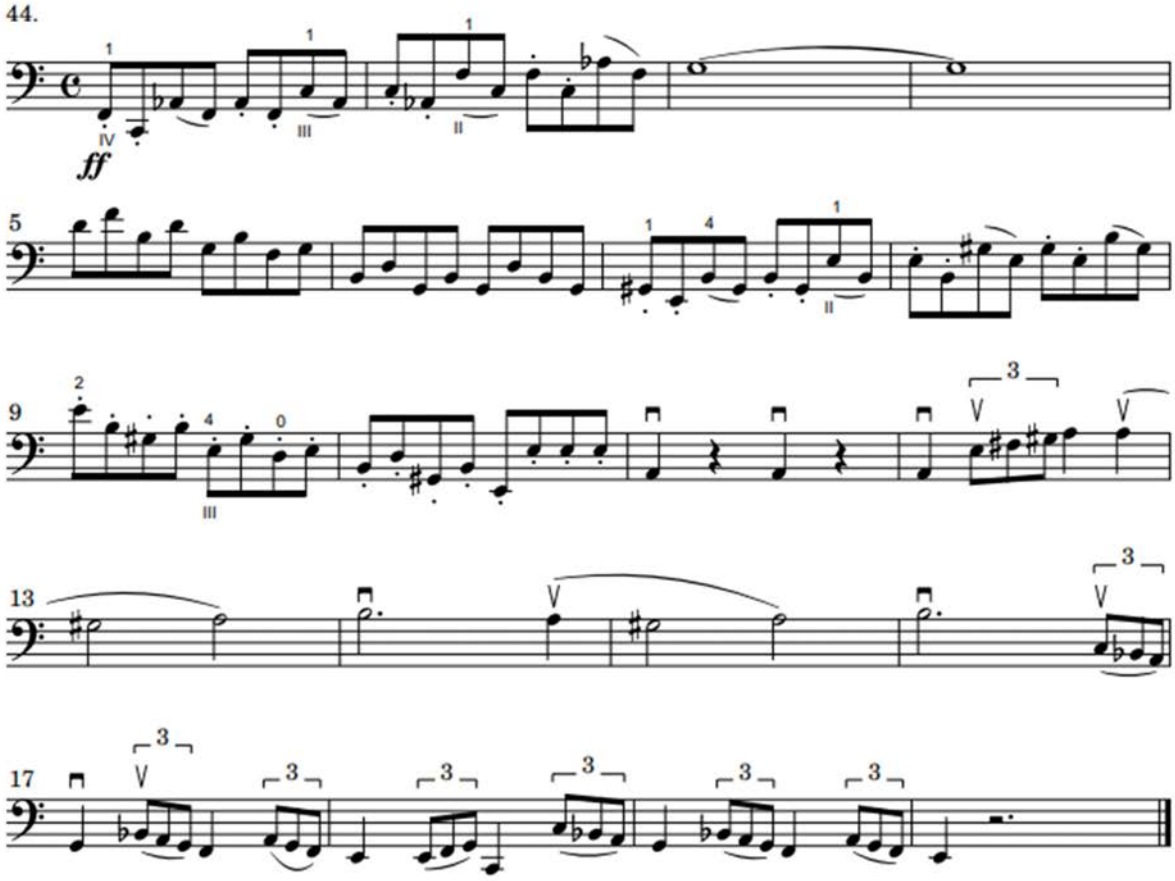

18
1.
2.
f
25
31
39
48
55

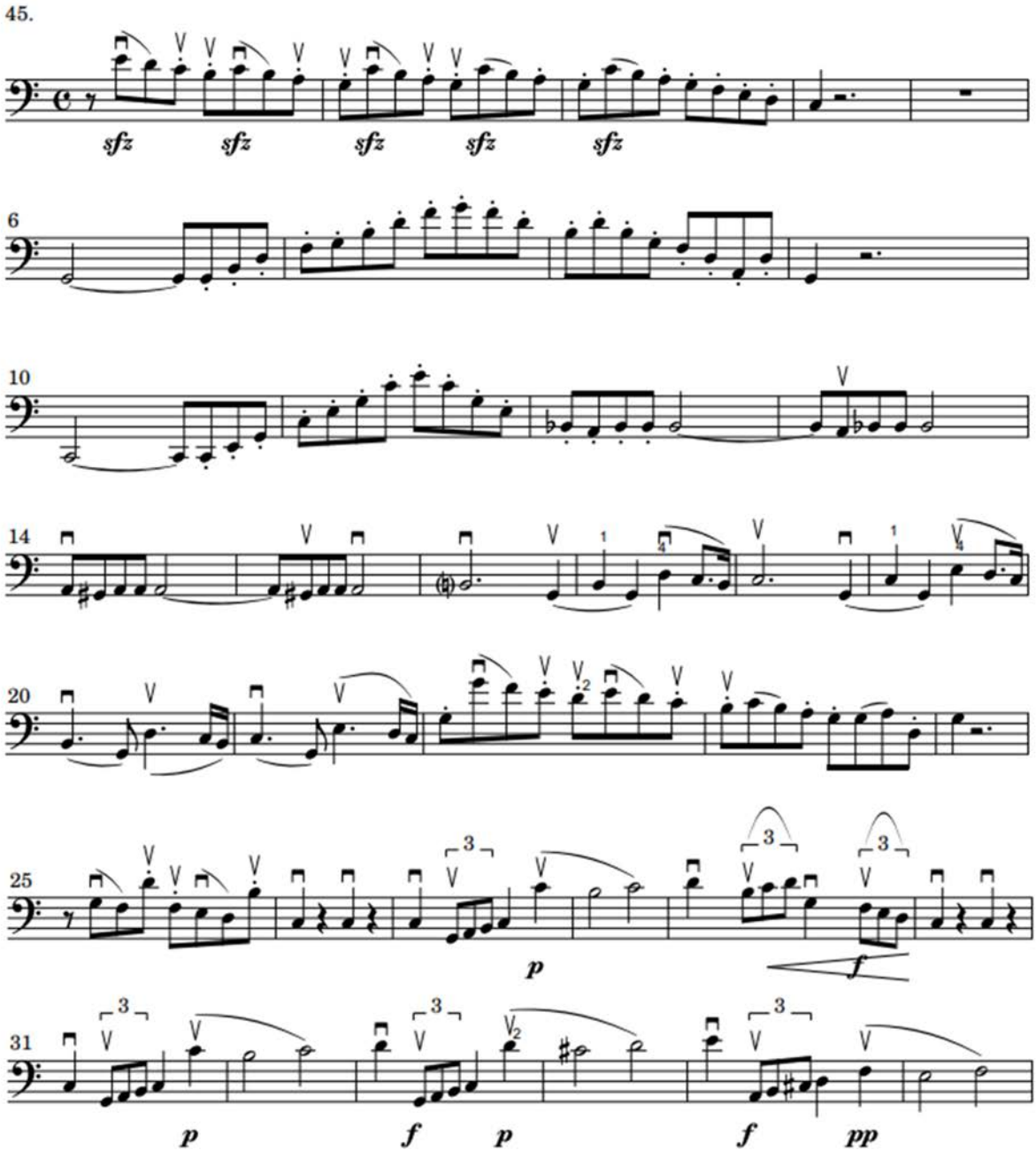
IV movimiento

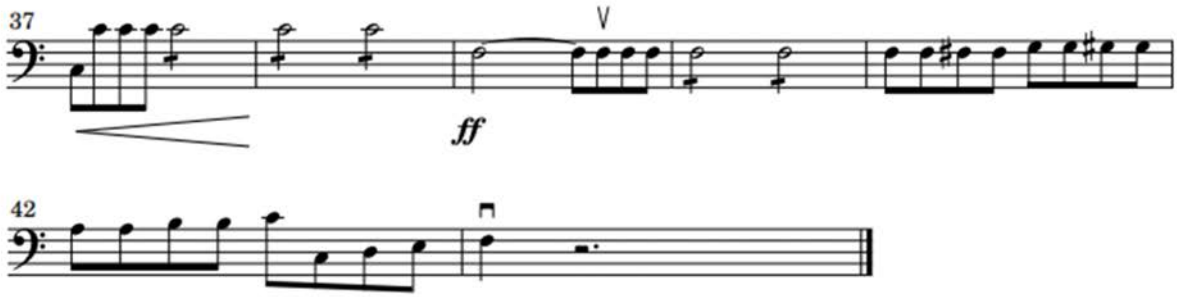
43.




34
ff
39


44.
ff
5
9
13
17


45.
sfz
sfz
sfz
sfz
sfz
6
10
14
20
25
p
f
31
p
f
p
f
pp


37
V
ff
42

Bibliografía

Fuentes en ruso:

Аберт, Г. (1980). *В. А. Моцарт*. Москва: Музыка.
Abert Hermann. (1980). *W.A. Mozart.* Moscú: Editorial Música.
Альшванг, А. (1966). *Людвиг ван Бетховен*. Москва: Музыка.
Alshvang Arnold. (1966). *Ludvig van Beethoven.* Moscú: Editorial Música.
Энштейн, А. (1978). *Моцарт.* Москва: Музыка.
Einstein Alfred. (1978). *Mozart*. Moscú: Editorial Música.

Fuentes en español:

Bôttger, D. (2006). *Wolfgang Amadeus Mozart.* Madrid: Alianza Editorial.
Böttger, D. (2006). *Wolfgang Amadeus Mozart*. Madrid: Alianza Editorial.
De La Grande, H. (2002). *Viena, una historia musical*. Barcelona: Paidós Ibérica, S.A.
De la Grange, H. (2002). *Viena, una historia musical*. Barcelona: Grupo Planeta (GBS).
Mares, Roberto (2005). *Ludvig van Beethoven*. México: Grupo Editorial Tomo, S.A. de C.V.
Mares, R. (2005). *Beethoven*. México: Grupo Editorial Tomo.

Partituras:

Beethoven, L. (2000). *Symphony N.1 C major Op.21*. Edicion: Breitkopf & Härtel. (Obra original publicada en 1801)
Beethoven, L. (1999). *Symphonie N.5 in c moll Op.67* Bärenreiter Urtext. (Obra original publicada en 1809)
Mozart, W. A. (1998). *Symphony no. 35 in D major, K385*. Courier Corporation. (Obra original publicada en 1783)
Mozart, W. A. (1997). *Symphony no. 40 in G minor, K550; &, Symphony no. 41 in C major, K551: Jupiter*. Courier Corporation. (Obra original publicada en 1788)
Mozart W.A. (SA). *Overture Figaro K.492*. London: E. Donajwski. (Obra original publicada en 1786)

Repertorio del joven violonchelista. Dificultades orquestales. Volumen I. Material didáctico, de Viktoriya Dobrushkina, fue editado en la Dirección General de Publicaciones de la Universidad de Colima, avenida Universidad 333, Colima, Colima, México, www.ucol.mx. La edición digital se terminó en diciembre de 2024. En la composición tipográfica se utilizó la familia Caslon. Programa Editorial no periódico: Eréndira Cortés Ventura. Gestión administrativa: María Inés Sandoval Venegas. Correctora de estilo: Gabriela Orozco Villanueva. Diseño digital y cuidado de la edición: José Augusto Estrella.