

TRABAJO

SOBRE

EL

VIOLONCHELO

ÍNDICE

||-INTRODUCCIÓN-||.....Pág -5-

1-.DESCRIPCIÓN

1.1-.Partes.....Pág -6-

1.2-.Regristo.....Pág -10-

1.3-.Posiciones.....Pág -11-

1.4-.Materiales.....Pág -14-

1.5-.Construcción.....Pág -16-

2-.HISTORIA-

2.1 Origen.....Pág -17-

2.2 Barroco.....Pág -19-

2.3 Transición del Barroco al Clasicismo en la música.....Pág-22-

2.4 Clasicismo.....Pág -23-

2.5 Romanticismo.....Pág -24-

2.6 Siglo XX.....Pág -25-

3-. -TÉCNICAS DE INTERPRETACIÓN-.....Pág -27-

4.-VIOLONCHELOS FAMOSOS-.....Pág-33-

5.-VIOLONCHELISTAS FAMOSOS-.....Pág-34-

6. -COMPOSITORES Y OBRAS -.....Pág -37-

7.-FUNCIÓN ACTUAL DEL VIOLONCHELO-.....Pág -39-

||-BIBLIOGRAFÍA.-||.....Pág-41-

||-INTRODUCCIÓN-||

El tema de este trabajo trata sobre el violonchelo, este, se define como instrumento musical de cuerda frotada y debido a su tamaño y registro se sitúa entre la viola y el contrabajo.

También se considera el instrumento más similar a la línea de la voz.

El objetivo o fin será saber un poco más sobre la evolución de dicho instrumento desde quién lo fabricó y quienes fueron sus antecedentes pasando por numerosos cambios de tamaños, intérpretes etc. hasta la actualidad.

Nos centraremos también en otros elementos importantes que responderán a dudas tales como "¿De qué forma puedo tocar el chelo para mejorar mi sonido?", "¿Cómo surgió este instrumento?" ó "¿Qué son los luthiers?"

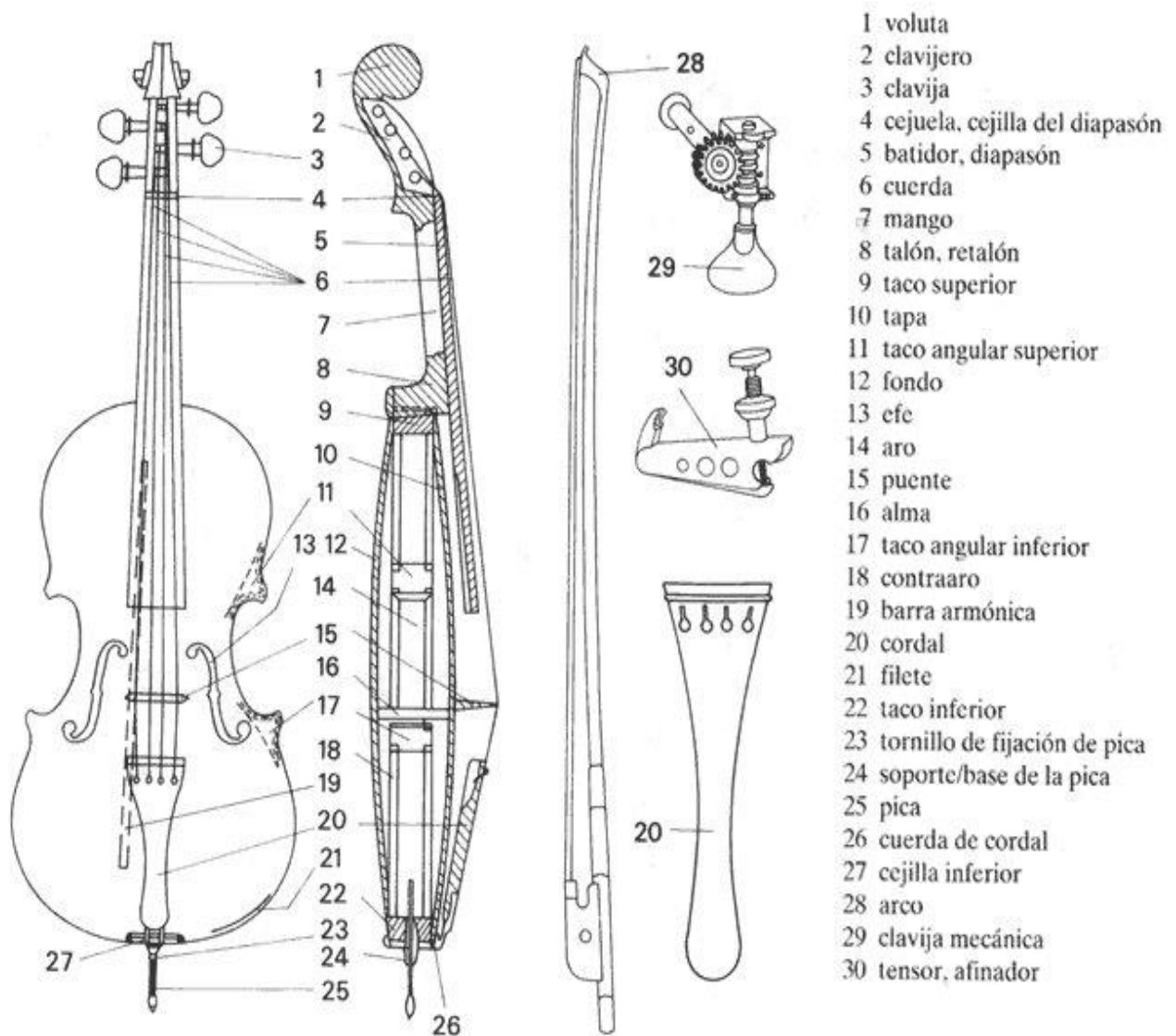
Y por último finalizaremos el trabajo con la importancia que se le da a dicho instrumento en la actualidad, es decir, después de saber toda su historia, orígenes, auges, etc.

¿Seguirá teniendo un papel importante siendo el solista de grandes obras, o solo se verá como un instrumento de cuerda clásico y anticuado que se ha pasado de moda?

Échale un vistazo para averiguar todas las respuestas y espero que te agrade su lectura.

1.-DESCRIPCIÓN-

1.1.-Partes.

- 1 voluta
- 2 clavijero
- 3 clavija
- 4 cejuela, cejilla del diapasón
- 5 batidor, diapasón
- 6 cuerda
- 7 mango
- 8 talón, retalón
- 9 taco superior
- 10 tapa
- 11 taco angular superior
- 12 fondo
- 13 efe
- 14 aro
- 15 puente
- 16 alma
- 17 taco angular inferior
- 18 contraaro
- 19 barra armónica
- 20 cordal
- 21 filete
- 22 taco inferior
- 23 tornillo de fijación de pica
- 24 soporte/base de la pica
- 25 pica
- 26 cuerda de cordal
- 27 cejilla inferior
- 28 arco
- 29 clavija mecánica
- 30 tensor, afinador

Partes del violonchelo.

A continuación profundizaremos dividiendo las partes principales en tres niveles:

1- La cabeza o parte superior del chelo está formado por:

- ❖ **Volutta:** Es un adorno procedente del barroco y cuya forma normalmente se ve en espiral, aunque hay excepciones como una cabeza de león.
- ❖ **Clavijero:** En él se encuentran las cuerdas y también las clavijas en posición transversal.
- ❖ **Clavijas:** Su función es tensar las cuerdas de la parte superior.
- ❖ **Cejilla:** Marca el inicio del mango, y su función principal es al de otorgar la misma tensión inicial a todas a las cuerdas y ordenarlas con las pequeñas incisiones que se le practican.

2-El cuello, lugar donde se presionan las cuerdas:

- ❖ **Bastidor:** La parte superior es curvada y de forma transversal, normalmente con una superficie plana debajo de la cuerda de Do. Esta, permitir la vibración de la cuerda grave. El bastidor aumenta su anchura desde la cejilla para permitir la mayor separación de las cuerdas hacia el puente lo que, a su vez, facilita el paso del arco por la.
- ❖ **Cuerdas:** En un principio, las cuerdas eran cuerdas de tripa, menos resistentes que las de metal, pero que daban una sonoridad más pura y cálida. De grave a agudo se denominan Do, Sol, Re, La. Y están afinadas por quintas justas en las notas.
- ❖ **Mango:** Construido de una sola pieza de madera de arce junto con la voluta y el clavijero. Este, se une al violonchelo por el talón.
- ❖ **Talón:** Se une con la tapa trasera, con las láminas laterales y con el taco de refuerzo superior.

3-. El cuerpo que es la sección sonora:

- ❖ **Las láminas:** Son seis láminas de arce dobladas con calor seco y reforzado en las juntas por medio de tacos de madera.
- ❖ **Los tacos de refuerzo:** Hay cuatro laterales, uno inferior y otro superior.
- ❖ **Forros:** Son pequeñas tiras de pino o sauce y su función es reforzar la unión entre las lámina, entre estas y las tapas. Además, pueden tener la función de reforzar las láminas, puesto que éstas son bastante grandes con relación a su grosor.
- ❖ **Tapa trasera:** Suelen estar hechos de madera de arce, sauce, álamo o incluso haya. Pueden estar hechos de una pieza o de dos unidas.
- ❖ **Tapa delantera:** Suele estar hecha de madera de abeto, estas se conocen como efes debido a su forma.
- ❖ **Efes:** Son dos incisiones sonoras, generalmente están compuestos por tres elementos: una tira larga y curvada y en los extremos, dos circulares.
- ❖ **El puente:** su ubicación exacta en la tapa se indica con unas pequeñas muescas en las efes, se sostiene solo con la presión de las cuerdas y esta fabricado con madera dura de arce.
- ❖ **El alma:** Está colocada dentro del violonchelo. Es un pequeño listón cilíndrico de abeto de 11 mm de diámetro que está colocado entre las dos tapas del instrumento, ligeramente encajado. La posición exacta y presión son reguladas para ajustar el sonido del instrumento.

- ❖ **La barra armónica:** Esta parte es una de las más importantes. Está colocada en una posición simétrica debajo del otro pie del puente.
- ❖ **Cordal:** El cordal, se aseguraba tradicionalmente con una tira de tripa, pero actualmente se usa nylon o alambre. Este hilo pasa por encima de una pieza de ébano colocada en la tapa superior y pasa a través del botón del chelo.
- ❖ **Botón inferior:** Este último es un complemento de madera duro colocado dentro del bloque inferior, a través del cual, pasa una pica que suporta el instrumento en la posición moderna de tocar.
- ❖ **Barniz:** Los constructores italianos clásicos usaron distintas fórmulas para la capa base, la cual sella y protege la madera y realza la belleza natural de la madera, las diferentes combinaciones de aceites y resinas dan diferentes resultados de dureza y flexibilidad.

Ahora veremos el arco, otra parte no menos importantes que las anteriores:

La fabricación del arco es un arte totalmente distinto al de la fabricación del violonchelo, los fabricantes de arcos, en raras ocasiones, también fabrican instrumentos y viceversa.

De hecho, cuando se toca a nivel profesional, es el arco, el que más importancia tiene, el que libra las grandes hazañas mágicas técnicas.

Es el protagonista y el que convierte el sonido en algo utilizable.

Un buen arco puede hacer todos los matices y pasar de uno a otro en una fracción de segundo, por lo que a la hora de comprar un violonchelo, es importante no pensar en el arco como un accesorio de poca importancia sino que necesita ser elegido con sumo cuidado.

1.2 Registro

El registro del violonchelo abarca tres octavas y un poco más.

La primera octava va desde la cuerda Do al aire (es decir sin pulsarla) hasta la nota do pulsada de la cuerda Re.

La segunda octava va desde la nota do pulsada de la cuerda Re hasta la nota do pulsada de la cuerda La.

Y la tercera octava va desde la nota do pulsada en la cuerda La hasta otro do más agudo también pulsada en la cuerda La.

Cuerdas

Para tocar registros agudos hay dos formas distintas, la primera es pulsando la cuerda en su sitio correspondiente y la segunda es con los armónicos.

Existen dos tipos de armónicos, Los primeros, llamados armónicos naturales, se producen al tocar y no presionar la cuerda. Los segundos, llamados armónicos artificiales, son una combinación de presionar la cuerda y tocarla en otro punto, son los más difíciles de conseguir.

Respecto a las partituras, en el violonchelo se usa normalmente la clave de Fa en cuarta para un registro medio, en cambio para registros agudos se ve la clave de sol.

La de la izquierda es la clave de sol y la de la derecha la clave de fa

1.3 Posiciones

Existen 7 posiciones normales y el resto de posiciones más agudas emplean el dedo pulgar, de ahí el nombre de posiciones de pulgar.

En las primeras 7 posiciones se hace uso de todos los dedos excepto el pulgar y en las posiciones más agudas se emplea el pulgar y los demás dedos aunque en extraño que en estas se utilice el meñique.

Las primeras posiciones en el violonchelo que se aprenden se pueden clasificar en media, primera, segunda y cuarta. Estas, se dan en el diapasón (segmento de madera de ébano, sujeto al puente del instrumento) presionando las cuerdas contra él.

Para saber como utilizar las posiciones antes debemos tener unos conceptos aclarados:

1-Diapasón-

Antes mencionamos que las posiciones se daban en el diapasón, y ahora veremos en como se divide.

Lo primero es que carece de trastes a diferencia de la guitarra, por lo que es más difícil tocar o digitar la nota así que hay que aprenderse la posición exacta donde se ponen los dedos de memoria.

En el violonchelo ocurre también, al igual que la guitarra, que en la parte superior del diapasón los tonos y semitonos tienen una mayor longitud que en la parte inferior, por lo que además tendremos que corregir de memoria la distancia entre ellos en función de la zona del diapasón en la que estemos seleccionando la nota.

2-Numeración de los dedos-

Los dedos se enumeran del 0 al 4:

- 0: Ningún dedo, es decir, cuerda al aire.
- 1: Índice
- 2: Corazón
- 3: Anular
- 4: Meñique

Y el dedo pulgar se sitúa detrás del mango y en función de donde esté la mano se moverá con esta.

Ya siendo conscientes de todo esto profundizaremos en las posiciones primera, segunda, cuarta y media.

Primera.

Hay de 3 tipos:

-Cerrada: Se llama así debido a la distancia que hay entre los dedos, que es un semitono. Para conseguirlo debemos tener el pulgar detrás de la cejilla a distancia de un tono y medio, el corazón justamente situarse encima en paralelo en el diapasón y después el índice un semitono más por arriba.

-Abierta: La única variante es que el dedo índice sube un semitono por lo que queda a un tono del corazón, mientras que los otros no se mueven.

-Extendida: Es idéntica a la primera posición abierta, excepto que la mano completa baja un semitono.

Segunda.

Hay de 2 tipos:

-Cerrada: Esta posición se consigue bajando el pulgar un tono completo desde la primera posición cerrada.

-Abierta: Se suele utilizar la posición extendida con el fin de poder obtener Fa y Do natural en segunda y primera cuerda sin necesidad de pasar a la primera posición.

Cuarta.

-Cerrada: Tendremos que bajar el pulgar dos tonos sobre la primera posición cerrada, de tal forma que quede apoyado directamente en el talón del mástil, mientras, es importante no tener ni la muñeca ni el antebrazo izquierdo en contacto con la caja el instrumento.

Media.

Se obtiene poniendo el pulgar un tono por debajo de la cejilla del violonchelo recordando que para la primera posición hemos de situarlo a un tono y medio de la cejilla.

Y por último veremos los cambios de posiciones.

En todas las obras que vayamos a interpretar es necesario tener colocada la mano en posiciones diferentes, y para ello, es preciso hacer cambios de posición. Estos cambios resultan ser muy difíciles a la hora de conseguir una buena afinación.

Para hacer un buen cambio de posición y no desafinar, es necesario hacer previamente una anticipación, es decir, antes de desplazar la mano preparar el movimiento hacia el siguiente para no perder el ritmo de la obra.

Durante el desplazamiento de la mano, los dedos no deben perder el contacto con la cuerda deslizándose por ella y nunca presionarla durante el cambio de posición, tan solo al final, cuando se da la nota deseada en otra posición.

Deben de ser rápidos y precisos para no perder el ritmo ni la afinación, por lo que hace que sea un elemento muy importante en el estudio de una obra.

1.4 Materiales.

Veremos los tipos de madera que forman las diferentes partes del violonchelo.

- ❖ Caja de resonancia- Construida con madera de abeto, pero también cabe la posibilidad de usar otros tipos de madera como haya, lenga, sauce o cedro.
- ❖ Mástil y cabeza- Suelen estar fabricados generalmente arce muy veteado para aquellos finos.
- ❖ Tensores o afinadores- Que se encuentran en el cordal son generalmente de acero.

- ❖ **Cuerpo-** Como hay un alto nivel de dificultad al encontrar piezas de madera suficientemente grandes, con la forma y la calidad exigidas, tanto la parte superior como la posterior, tienden a estar construidas de dos piezas de madera, perfectamente unidas por el centro. La parte superior está hecha de píceas, mientras que las costillas y la parte posterior están de arce, a menudo de forma sorprendente.
- ❖ **Diapasón-** Está hecho de ébano, este es una madera pesada y densa. El mejor ébano, después de un largo proceso de exposición al sol, tiende a coger un color negro azulado y se utiliza para el diapasón, ya que es una de las pocas maderas lo suficientemente dura como para soportar el desgaste a la que esta parte del instrumento se somete. Los diapasones de muchos violonchelos están biselados a lo largo de donde está la cuerda de Do, esto permite más espacio para que la cuerda vibre al tocar.
- ❖ **Clavijas y cordal-** El ébano también se utiliza a menudo para las clavijas, el cordal y la pica. Esto puede prestar una agradable coordinación visual para el instrumento terminado y también se pueden utilizar otras maderas con gran efecto. Muchos chelos tienen clavijas y cordales de arce o palisandro mientras que el marfil, hace una aparición ocasional en los violonchelos más antiguos y reconocidos.

Aunque en la actualidad cada vez se fabrican más de algún tipo de madera tintada o de plástico, sobre todo para el cordal.

- ❖ **Pica-** La pica encontrada en todos los chelos de hoy en día, es un diseño que ha surgido hace poco, es decir, hasta principios del siglo XIX, los violonchelistas sostenían el instrumento mediante el apoyo del cuerpo entre las piernas, en cambio, después de su introducción, la pica creció rápidamente en popularidad, ya que permitía la facilidad el hecho de tocarlo de varias formas. Claramente, eso hizo que el chelo se mantuviera a una altura predeterminada según en gusto, pero conectando el instrumento firmemente al suelo, lo que también ayudó a mejorar la proyección del sonido.

- ❖ Puente- Mínimas diferencias en el espesor de la conformación y el posicionamiento exacto, pueden tener efectos dramáticos en la sonoridad de un instrumento. Tiene un papel indispensable en la acción del sonido especial que posee el violonchelo por lo tanto también en la forma en que lo produce. Los puentes de violonchelo se levantan sobre un par de patas ya incorporadas. Todos los puentes están hechos de un tipo específico de arce y cortando la madera de una forma particular.
- ❖ Alma- El alma es una barra de acero normalmente aunque a veces se usa grafito. El alma debe ser posicionada con gran cuidado, para asegurar que el instrumento proporcione el mejor sonido posible, un trabajo que debe ser realizado por un experto en el uso de una herramienta especial diseñada para este objetivo. Los ajustes más pequeños en su colocación, tienen un efecto importante en la forma en que el instrumento habla, y el equilibrio de las cuatro cuerdas.

1.5 Construcción.

Pondré un video explicando todo el proceso que hay que seguir desde el principio hasta el final para crear un violonchelo

<https://www.youtube.com/watch?v=5dgAJur6of4>

||-HISTORIA-||

2.1 Origen

Antes de que existiera el violonchelo actual que todos conocemos y vemos en las orquestas, conservatorios etc. han habido detrás diversos instrumentos con distintas características, tamaños y estilos. Empezaremos por el principio del violonchelo, donde surgió, antecedentes instrumentales, quién lo fabricó y cuando vino.

El violonchelo no apareció hasta bien entrado el siglo XVII momento en que se le empieza a llamar por este nombre.

Fue descendiente de la "*viola da braccio*" o *viola de arco* (instrumento musical de cuerda que nació entre los siglos XIV Y XV, muy parecido en cuanto al tipo de materiales y sistema de construcción al violín, aunque se diferencia en que es de mayor tamaño y proporciones más variables. La sonoridad de la viola se ubica entre las notas agudas del violín y el sonido grave del violonchelo y el contrabajo.) Creados en Italia en la mitad del siglo XVII.

Viola da braccio.

Viola d'amore.

El instrumento que más se le asemejaba en ese periodo era el violón aunque se llegaron a fabricar varios elementos a base de cuerdas, que se utilizaban para tocar música en distintos eventos.

Además, había otros como *violonzino* o *basset*, que pertenecerían a la misma familia pero se interpretarían de distintas maneras.

O la *viola d'amore* que tienen catorce cuerdas, siete cuerdas para tocar y siete cuerdas adicionales resonantes o simpáticas que pasan por el puente y entre el diapasón y el mástil del instrumento, sostenidas por clavijas individuales en el clavijero alargado.

Los primeros Violonchelos más antiguos los fabricó Andrea Amati (Nació alrededor de 1511. Vivió en Cremona, Italia).

No se sabe exactamente el número de chelos que construyó pero se tiene en mano tres ejemplares, uno de ellos es históricamente el más famoso y se denomina "El Rey".

Este fue exhibido en 1968 en la Universidad Rockefeller para la Conferencia sobre Aspectos Científicos de los Instrumentos Musicales con la siguiente información: "Violonchelo de 1574, longitud del cuerpo 75.5 cm. (reducido a partir de mayores dimensiones). Pintado y dorado con los brazos, dispositivos y lemas de Carlos IX, rey de Francia.

El Rey

El origen de este violonchelo es que Carlos IX de Francia había ordenado 38 instrumentos de Andrea Amati, incluido 8 "bajos", y se cree que este instrumento es uno de ellos. Las pinturas están en la parte posterior y los lados, y también hay decoraciones en la caja de clavijas. En el centro de la espalda se puede ver una corona sobre el contorno restante del escudo de armas real, a cada lado de la cual hay una figura. A la derecha hay una figura de una mujer y más a la derecha, una columna, con una corona en la parte superior, y otra corona más cerca de la parte inferior del instrumento. En el lado izquierdo, la figura ya no es visible, y solo queda una porción de la columna. Las figuras representan Piedad y Justicia.

2.2 Barroco.

En este periodo fue el principio del apogeo del violonchelo, a lo largo del siglo XVIII su presencia en la orquesta como sección se fue estabilizándose y aumentando de número, y en la segunda mitad del XVIII

aparece la primera literatura concertística especialmente hecha para el violonchelo, al igual que en los conciertos de cámara.

El violonchelo tuvo una importante labor como instrumento de continuo al lado de otros bajos de cuerda frotada y fue tomando el lugar del tenor de viola da gamba tanto como solista como de continuo, también tuvo su interpretación en obras de compositores muy importantes, como Vivaldi con sus “27 conciertos para violonchelo”.

Y además casi simultáneamente se comenzaron a escribir para él sonatas, tríos, cuartetos además de surgir numerosos virtuosos como Luigi Boccherini.

Luigi Boccherini.

También surgió la aparición de la viola di fagotto o "violoncello piccolo da spalla" creada por Johann Sebastian Bach. Se creó para que fuera interpretado no por violonchelistas sino por violinistas debido a que se interpretaba colocado sobre el hombro y el pecho, y tenía un tamaño mayor al de la viola actual.

Fue usado por Bach para sus Cantatas de Leipzig, que en su versión de cinco cuerdas sirve para interpretar su Suite para violonchelo solo n.º 6, algunos investigadores creen solo en realidad estuvieron creadas para la interpretación exclusiva de este instrumento.

Respecto a los cambios del instrumento, aumentó su volumen, mientras la mayor inclinación del clavijero respecto a la tabla de resonancia produjo en las cuerdas una mayor tensión, y por lo tanto, más volumen, más brillantez y una mínima pérdida de armónicos.

El violonchelo aparece definitivamente situado en el segundo instrumento de cuerda en una formación sinfónica, en la actualidad. Mientras hace más fuerte su papel como relevante instrumento camerístico en las más amplias posibilidades instrumentales como por ejemplo dentro del cuarteto o trío también se ve en una orquesta donde puede contar con una sección de cellos de entre diez o doce.

En el siglo XIX la producción concertística aumenta, y deja alguna de las muestras más características que definen el género, e incluso se expande aún más en el siglo XX, con nuevas creaciones de todo tipo, algunas escritas especialmente para solistas tan relevantes como el español Pau Casals o el ruso Mstislav Rostropovich.

Pau Casals

Mstislav Rostropovich.

La forma de la caja de resonancia es de hombros altos, cintura pronunciada en su sección intermedia, torso abombado, tabla armónica con sendos tornavoces en forma de "f", mástil con diapasón sin trastes y clavijero con clavijas laterales rematado en voluta (o en la cabeza antiguamente). Mantiene ausente la pica y la falta de la varilla de metal, que ahora en la actualidad sirve para que los músicos lo sostengan mejor en el suelo.

Su tamaño del largo total es: 1.55-1.56 m. y ancho de 0'76 m.

Su Afinación es cuatro cuerdas en quintas, Do, Sol, Re, La. Está afinado una octava más grave respecto a la viola.

La mayor parte de sus **partituras se escriben** en clave de Fa, a no ser que haya notas o pasajes especialmente agudos, para los que se puede recurrir a la clave de Do o Sol.

La Ejecución es de tal forma en el que el instrumentista está sentado, con el violonchelo, fijado al suelo por su puntal, pasa entre las piernas para crear un ángulo contra el pecho, mientras que es frotado por un arco sostenido por la mano derecha.

La diferencia entre el chelo actual y el violonchelo barroco es que este se usaba cuerdas de tripa, en vez de las cuerdas metálicas de ahora, por lo que le daban una sonoridad completamente distinta.

El *la* de los instrumentos barrocos estaba afinado en 415 Hz en lugar de los 440 Hz de la actualidad, por esas cuerdas no metálicas y por la menor tensión que sufrían estas.

El puente era algo más bajo y la curvatura de su parte superior era menor, el cuello era más robusto y el mástil tenía menor inclinación y era más corto. Y el bastidor el interior era más pequeño.

Además en este violonchelo barroco hacía que el sonido se proyectara menos comparándolo con el actual.

Cello Barroco

2.3. Transición del Barroco al Clasicismo en la música

Este periodo abarca desde 1750 a 1775.

Hablar de la transición que hubo del barroco al clasicismo, es como hablar de un surgimiento de nuevas ideas, de experimentaciones, de un periodo de la historia en el que se forman revoluciones donde se hacen reformas, se plantean nuevas visiones de los poderes que tiene la burguesía con el pueblo. Por tanto la sociedad durante estos siglos creará una gran transformación, un forcejeo de ideas y planteamientos, que no afecta sólo al ámbito de la música.

Los compositores preferían conjuntos relativamente grandes y le gustaban el sonido de los instrumentos de viento, así también como del de las cuerdas.

Hacia finales del siglo XVII comenzó a efectuarse la distinción generalmente reconocida entre música de cámara (música para conjunto con un solo instrumento que ejecuta cada voz) y música orquestal (música para conjunto en la que mas de un instrumento toca una misma parte).

Los teatros de ópera mantenían orquestas; debido a la obertura operística, tanto en lugares como Italia y Francia, así, como las numerosas danzas que formaban parte indispensable de la ópera francesa, se concebían siempre como música específicamente orquestal y se escribía en un estilo adecuado mas bien dirigida a la ejecución orquestal que la camerística.

La orquesta mas famosa de Europa, era la de la opera de parís, que bajo el severo régimen de Lully llego a una perfección técnica hasta entonces, desconocida para un grupo tan grande de ejecutantes instrumentales.

Y durante la dos últimas décadas del siglo XVII aparecieron nuevos tipos de composiciones orquestales, el concierto, el cual se ha convertido el tipo más importante de música orquestal barroca después de 1700

2.4 Clasicismo.

El Clasicismo fue probablemente, la época más fructífera para el violonchelo ya que importantes personalidades en este periodo como Haydn y Beethoven ensalzaron la figura del violonchelo y compusieron gran número de obras para él, ya como instrumento solista además de dedicarle obras completas en donde ejercía como instrumento solista y se consolidó como pieza fundamental como bajo, sobretodo, cuando se tocaba en tríos y cuartetos donde fue utilizado por prácticamente todos los compositores.

También cabe decir que durante este período también se hicieron muchos de los cambios que formaron el instrumento actual que ahora podemos conocer en cualquier orquesta o teatro.

Violonchelo del Clasicismo

2.4 Romanticismo

El romanticismo musical se puede considerar la Edad de Oro del violonchelo. Este periodo se da ya en el siglo XIX que es cuando se introduce una de las mayores características del violonchelo actual de hoy en día, **la pica**. Donde su constancia y uso se relaciona con el violonchelista y compositor belga Adrien François Servais aunque también parece que ya existen documentos de anteriores años recomendando el uso de un soporte para que lo usaran los principiantes y que les resultara más fácil.

En un principio el primer modelo, era de madera, y fija, pero aún así permitió que el violonchelista alcanzase una técnica virtuosística que sin el apoyo de la pica era bastante más complicado, con lo que las obras para violonchelo también se hicieron cada vez más complejas para compensar en nuevo nivel de dificultad.

Compositores como Schumann, Brahms, Dvorak o Mendelssohn crearon conciertos para violonchelo y orquesta, y gracias al establecimiento de la orquesta sinfónica, el violonchelo definitivamente se convirtió en el tercer instrumento más numeroso, el primer puesto y el segundo lo ocupaban el violín y la viola.

Violonchelo del Romanticismo

2.6 Siglo XX

En la entrada a este periodo, la escuela alemana estuvo al frente de la interpretación del violonchelo.

Las figuras más representativas de la escuela de Dresden fueron Julius Klengel y Hugo Beckerla ambos en la misma línea que su precursor Friedrich Grützmacher.

También a partir de este siglo se dio más protagonismo a las mujeres que comienzan a ser intérpretes de violonchelo, cosa que no había ocurrido anteriormente. Al principio durante mucho tiempo, solo las mujeres de clase alta podían tener acceso a estos, y no estaba bien visto por la sociedad la postura de sujeción del violonchelo (entre las piernas) considerándola poco aristocrática y femenina. Por lo que se han investigado de otro tipo de posturas adoptadas por algunas mujeres violonchelistas, por ejemplo, sujetando el instrumento de lado.

Pero ya entrado los años veinte aparecen mujeres violonchelistas aplaudidas y valoradas, como Guilhermina Suggia o Raya Gárbuzova.

Otra representación femenina en el violonchelo la encontramos en Inglaterra, con May Mukle y Beatrice Harrison ambas con un gran talento que les permitió una exitosa carrera musical.

En España, Pau Casals fue el máximo representante del violonchelo. Como profesor, empezó cuestionando la técnica tan poco natural (que predominaba en aquel momento) del brazo derecho, en la cual los alumnos debían aguantar libros en el brazo mientras tocaban; y además, realizó su legendario e influyente descubrimiento de las 6 Suites para Cello solo de J. S. Bach.

Además de Casals, en España encontramos a Gaspar Casadó Mstislav Rostropovich sigue siendo hoy una figura internacional, cuya carrera cuenta con más de cien estrenos de obras.

Y en Francia encontramos la presencia de diversos violonchelistas que fueron muy importantes en su época: André Navarra, Pierre Fournier, Paul Tortelier y Maurice Gendron.

Ya en la nueva generación de jóvenes del siglo XX, nos encontramos a Lynn Harrell, Yo-Yo Ma, Steven Isserlis y DuPré, famosa por su interpretación del Concierto para Violonchelo y Orquesta en mi menor de E. Elgar.

A continuación representamos algunas de las violonchelistas citadas anteriormente:

Raya Gárbuzova

Jacqueline du Pre

-TÉCNICAS DE INTERPRETACIÓN-

1.-Técnicas de la posición:

Para una buena interpretación se debe tener una correcta posición con el violonchelo. A continuación describiremos como es la posición correcta: El violonchelo debe estar sujeto entre las rodillas del intérprete, situándose este en posición sentada.

La distancia tiene que tener la misma, regulable con la pica móvil, aunque depende de las características físicas del propio intérprete y de los gustos personales.

Aparte de las rodillas, tiene un tercer punto de apoyo sobre el pecho, a unos 15 cm de la parte superior del esternón, pero esto también varía entre violonchelistas.

El mástil tiene que pasar por la izquierda del cuello del músico. Además, todo el cuerpo del violonchelo tiene que estar ligeramente rotado hacia la derecha.

Los hombros del violonchelista tienen que estar relajados y a la misma altura, y la espalda debe de estar recta.

Lo más aconsejable es que no se siente apoyándose contra el respaldo de la silla, sino que se siente en el borde para evitar curvaturas en la espina dorsal.

2.- Técnicas de la mano izquierda

Comenzaremos con una buena colocación del brazo y antebrazo izquierdo. En el caso de tocar en posiciones bajas el codo debe mantenerse alejado del tronco, formando el brazo aproximadamente un ángulo de 45° con el cuerpo.

Además el brazo y antebrazo hay que tenerlos bastante flexionados para que la mano alcance la zona deseada, en esta zona, el antebrazo debe colocarse perpendicularmente a las cuerdas.

Si se quiere tocar en la zona baja del mástil, hay que mantener el codo elevado para que el brazo no choque con la caja de resonancia y adelantar

ligeramente los hombros para facilitar la extensión del brazo y que no se fuerce la muñeca.

Una vez realizado esto, hay que fijarse en la muñeca, la cual, tiene que estar colocada de tal forma que el antebrazo y la mano describan una línea recta, y en todo momento se debe tener relajada sino dejará secuelas mal posturales.

Después hay que fijarse en la colocación de la mano, como anteriormente se ha dicho, la mano debe colocarse formando una *C*, con el pulgar en la parte posterior del mástil y los otros cuatro dedos en la parte superior, estos deben llegar al diapasón perpendicularmente, y el pulgar tiene que estar a la altura del dedo corazón tan solo en la parte alta del mástil.

3-. Técnicas adicionales de la mano izquierda.

Existen varias técnicas adicionales para esta mano, a continuación explicaremos y profundizaremos en las siguientes:

-Armónicos-

Son, básicamente dicho, unos sonidos que se producen al rozar, y no presionar, la cuerda con los dedos.

El roce en el centro de la cuerda produce la misma nota de la cuerda solo que una octava más alta, y así, el roce en un tercio, en un cuarto y en un quinto de la longitud de la cuerda produce sonidos representativos de la nota de la cuerda, como son la quinta, la tercera y la octava.

Los armónicos son un recurso expresivo muy usado en momentos en que se requiere poca intensidad de sonido, pero carece del vibrato lo que hace en su defecto, perder expresividad.

Aunque también una ventaja de los armónicos es que no es necesaria una posición exacta puesto que hay un pequeño margen a lo largo de la cuerda en el que suena el armónico.

Para representarlo sobre la partitura se dibuja un pequeño círculo o cero sobre la nota en la que se quiere dar el armónico.

-Vibrato-

Es el movimiento oscilante de la mano izquierda que se hace con el objetivo de dar expresividad a la nota que se está tocando y para que tenga un buen sonido es necesario que tenga como característica la igualdad y la continuidad.

Y se debe practicar el vibrato partiendo de la nota y luego desplazándose hacia arriba con un movimiento rítmico.

Este es un movimiento que comienza en el antebrazo, que se extiende por la mano y acaba en el dedo que presiona la cuerda.

El vibrato puede ser más rápido o más lento, dependiendo del momento de la obra y del gusto del intérprete, pero siempre, y es muy importante, debe ser un movimiento natural y fluido, nunca forzado.

-Glissando-

Se produce con un cambio de posición lento en el que un dedo se mantiene presionado mientras se pasa el arco, de manera que se toquen todas las notas intermedias existentes entre el sonido inicial y el final.

Este movimiento se consigue fácilmente deslizando los dedos a lo largo las cuerdas durante el movimiento del arco.

Tal efecto se utiliza con frecuencia para imitar el lenguaje expresivo de la voz humana.

El sonido que se produce con el glissando es el de una nota que va subiendo o bajando progresivamente de tonos y semitonos.

Este recurso se usa levemente en cambios de posición lentos y expresivos, y plenamente en obras que así lo indiquen, sobre todo del Romanticismo.

4-. Técnicas de la mano derecha.

Aunque parezca que la función de la mano derecha sea más sencilla que la de la mano izquierda, las apariencias engañan y es completamente falso.

El encargado de que se produzca el sonido es el arco, y este es movido por la mano derecha por lo que hay que hacer hincapié para sacar un óptimo sonido y para conseguirlo es necesario frotar con el arco las cuerdas, moviéndolo de derecha a izquierda, entre el puente y el mástil.

La posición del arco es que debe estar perpendicular a las cuerdas y colocarse de la forma idónea para que todas las crines entren en contacto con estas.

Cuando se mueve el arco por la parte del talón, el brazo entero se tiene que mover en bloque, cuidando también que el arco permanezca siempre perpendicular al mástil y a las cuerdas.

Cuando se mueve el arco por la parte de la punta, se tiene que estirar el antebrazo, dejando la parte anterior al codo quieta, de esta forma el arco no se tuerce y no se pierde el sonido.

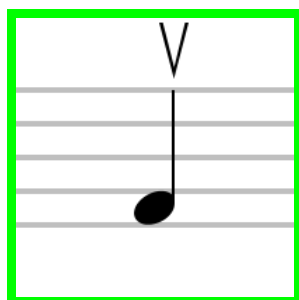
A medida que el arco se acerca a la punta, la mano derecha queda más alejada del cuerpo, y para evitar que el arco gire la muñeca tiene que girar hacia su izquierda, para mantener la mano perpendicular respecto a las cuerdas.

Para conseguir un sonido más fuerte y claro lo único que se tiene que hacer es dejar más peso del brazo apoyado en el arco, y no tensar la muñeca puesto que produciría agarrotamiento.

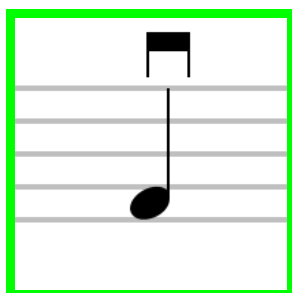
5-. Arco Arriba y Arco Abajo.

Arco arriba es el desplazamiento del arco hacia la izquierda sobre la cuerda. Y el arco abajo es el desplazamiento global del arco sobre la cuerda hacia la derecha.

En las partituras de las obras el arco arriba se indica en la parte superior de la nota con una "V" y el arco abajo con un corchete.

Arco arriba

Arco abajo

6-. Otras técnicas de mano derecha y articulaciones.

- ❖ **Détaché:** Suelto o separado. Se utiliza para designar un tipo de movimiento elemental del arco, en el que cada vez que este se mueve, se emite una sola nota.

Si cambia la nota, debe que pararse el movimiento del arco, y cambiar su dirección para emitir el siguiente sonido.

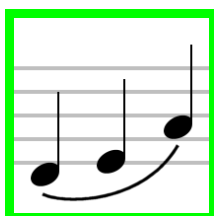
- ❖ **Dobles cuerdas:** Es la técnica de las dobles cuerdas se frota el arco en dos cuerdas simultáneamente con el objetivo de crear polifonías y acordes.

Es muy usado en los acordes finales presentes en obras barrocas y clásicas. Se tocan arpegiados, es decir, se tocan todas las notas del acorde muy seguidas, pero no exactamente a la vez.

❖ **Legato o ligadura:** Es cuando el ejecutante toca notas distintas en un solo arco.

Se emplea frecuentemente en obras con un carácter melódico y poco rítmico en fragmentos en *piano* (normalmente de poca intensidad sonora), aunque no es una regla fija.

En las partituras se representa colocando un arco en la parte superior o inferior de todas las notas que se quiere representar en un solo arco.

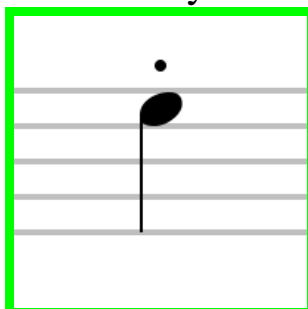
Ligadura

❖ **Pizzicato:** Es una técnica en la que consiste en pellizcar la cuerda con los dedos, en lugar de utilizar el arco.

Esto produce sonidos son cortos y percusivos en lugar de mantenerse.

Está presente en fragmentos en los que se quiere conseguir una sonoridad diferente y también en ocasiones cuando el violonchelo cumple el papel de acompañante en un grupo instrumental.

❖ **Spiccato:** Es una técnica musical en la que el arco se sostiene a corta distancia por encima de la cuerda y se deja rebotar sobre ella, dando como resultado una serie de notas cortas y separadas, esto se produce debido a la elasticidad de la cuerda y la elasticidad natural del arco.

Spiccato

❖ **Staccato:** Término italiano utilizado para denominar un golpe de arco en que el arco toca la cuerda en un punto cercano al diapasón.

Es una técnica musical en la que las notas se tocan de una manera más cortante, uniforme e intensa que en condiciones normales.

Existe también gran variedad de timbres dependiendo de si el punto de contacto del arco con la cuerda se produce a mayor o menor distancia del diapasón.

En contadas ocasiones se indica en la partituras su uso ya que es una técnica que se usa para obtener distintas dinámicas, sobre todo piano o pianissimo.

- ❖ **Sul tasto:** Significa ‘sobre el mástil’ Consiste en desplazar el arco lo más alejado posible del puente, por encima del fragmento de las cuerdas que queda por encima de la parte inferior del diapasón.
- ❖ **Sul ponticello:** Significa ‘sobre el puente’ En esta técnica, se desplaza el arco lo más cerca posible del puente.

4.-VIOLONCHELOS FAMOSOS-

- ❖ **El rey:** (1572) Citado anteriormente en el origen del violonchelo.
- ❖ **Decorado:** (1696) Fabricado por Antonio Stradivari, perteneciente a los Stradivarius Palatinos.
- ❖ **Servais Stradivarius:** (1701) Fabricado por Antonio Stradivari. Su más famoso propietario, y de quien recibe su nombre, fue el violonchelista belga Adrien François Servais, quien lo adquirió probablemente en Rusia, de la princesa Youssopov, en el 1848.

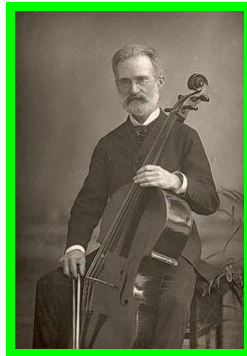
Este instrumento es cedido por los Museos Smithsonianos para la celebración de diversos conciertos en su sede y a determinados solistas para conciertos y grabaciones.

- ❖ **Duport:** (1711) Perteneció a Mstislav Rostropóvich, fue un músico ruso, considerado el máximo violonchelista de su generación.

- ❖ **Piatti:** (1720) Stradivarius que actualmente es llamado piatti debido a Carlos Alfredo Piatti y pertenece actualmente a Carlos Prieto.
- ❖ **Davidov:** (1712) Otro stradivarius que perteneció a Karl Davidov, a Jacqueline du Pré y actualmente a Yo-Yo Ma.

Servais Stradivarius.

Piatti.

Duport.

5.-VIOLONCHELISTAS FAMOSOS-

Profundizaremos en algunos de los chelistas más famoso e influyentes de la historia:

1-Luigi Boccherini:

(1743-1805).

Nació en Lucca, la Toscana.

Fue compositor y violonchelista italiano situado en España desde los 25 años, donde desarrolló la mayor parte de su carrera como compositor.

En su familia ya había miembros relacionados con la música como su padre que fue contrabajista y chelista y su hermana bailarina de ballet y su hermano Giovanni Gastone.

Su contribución a la historia de la música es muy importante, ya que fue el mentor del quinteto de cuerdas, en su caso con doble violonchelo.

El lenguaje de Boccherini se caracterizó por la refinada técnica de cuerdas, en el violonchelo, utilizando constantemente posiciones muy agudas, armónicos y hasta golpes de caja.

2-Pau Casals i defilló:

(1876-1973).

En Vendrell, Tarragona, España.

Es uno de los músicos españoles más destacados del siglo XX y considerado y uno de los mejores violonchelistas de todos los tiempos.

Unas de sus composiciones más célebres es el "Himno de las Naciones Unidas" o más bien conocido como "himno de la Paz".

Entre varias de sus contribuciones más importantes destaca haber cambiado la técnica de la interpretación de violonchelo, en la busca de movimientos más naturales alejados de la técnica rígida del siglo XIX y pegando el arco a las cuerdas siempre.

Además rescató las legendarias suites para violonchelo de Johann Sebastian Bach, e hizo de ellas grabaciones entre 1936 y 1939.

Aportó cambios innovadores a la ejecución del violonchelo introduciendo nuevas posibilidades técnicas y expresivas.

Al ejercer como director, buscaba la profundidad expresiva.

Son especialmente conocidas las versiones que dirigió en el Festival de Bandorough de los Conciertos de Bradenburgo de Johann Sebastian Bach. También ejerció de la profesión de profesor.

3-Paul Tortelier:

(1914-1990)

En París.

Fue compositor y cellista francés.

Sus padres le animaron en el aprendizaje del violonchelo y a los 12 años entró en el conservatorio de París.

Ganó el primer premio en ello en el conservatorio cuando tenía 14 años.

En 1935, Tortelier entró en la Orquesta Filarmónica de Mote Carlo como violonchelista principal, en la que estuvo hasta 1937.

Dio conciertos bajo la batuta de Bruno Walter y Arturo Toscanini, y tocó también la parte de solista en el Don Quijote de Richard Strauss.

Esta obra se asoció desde entonces a Tortelier, quien la interpretó en numerosos conciertos y la grabó.

6-. -COMPOSITORES Y OBRAS-

Obras destacadas para violonchelo solista:

Empezaremos por las obras de un gran compositor, Johann Sebastian Bach con sus 6 suites:

-Suite nº 1 en Sol Mayor

(Enlace)

<https://www.youtube.com/watch?v=mGQLXRTI3Z0>

-Suite nº 2 en Re menor

(Enlace)

<https://www.youtube.com/watch?v=QVtd25W36SU>

-Suite nº 3 en Do Mayor

(Enlace)

<https://www.youtube.com/watch?v=S8sIC8RoNYE>

Suite nº 4 en Mi bemol Mayor

(Enlace)

<https://www.youtube.com/watch?v=vbQbQyu0NeQ>

-Suite nº 5 en Do menor

(Enlace)

<https://www.youtube.com/watch?v=ICiCxDxA88Y>

-Suite nº 6 en Re Mayor

(Enlace)

<https://www.youtube.com/watch?v=EMFXegFlmR0>

Otras suites de Ernest Bloch:

Suite n.º 1 for solo cello

(Enlace)

<https://www.youtube.com/watch?v=rI3BpV5PNrA>

Suite n.º 2 for solo cello

(Enlace)

<https://www.youtube.com/watch?v=BOwvtMzgk6Y>

Suite n.º 3 for solo cello

(Enlace)

<https://www.youtube.com/watch?v=kSPNC3ai8-l>

Ludwig van Beethoven(1770-1827)

-Sonata en Fa Mayor op.5 nº 1

(Enlace)

<https://www.youtube.com/watch?v=tf0FSQ0RMSc>

-Sonata en Sol menor op.5 nº 2

(Enlace)

<https://www.youtube.com/watch?v=KtXxzQSiSVo>

-Sonata en La Mayor op. 69

(Enlace)

<https://www.youtube.com/watch?v=myiQ4LtP65g>

- Sonata en Do Mayor op.102 n° 1

(Enlace)

<https://www.youtube.com/watch?v=irkflgQItSc>

-Sonata en Re Mayor op.102 n° 2

(Enlace)

<https://www.youtube.com/watch?v=0YnJ7j9V6f>

Compositor: Dimitri Shostakovich

-Concierto para violonchelo y orquesta, n.º 1 en mi bemol mayor, op. 107

(Enlace)

<https://www.youtube.com/watch?v=GjJgUOOMzOw>

7.-FUNCIÓN ACTUAL DEL VIOLONCHELO-

Primero veremos en que música aparecen los violonchelos en la actualidad.

Normalmente cada vez que vemos estos instrumentos pensamos en la música clásica y poco más, en cambio en la actualidad no solo se centra en ese tema si no que intérpretes como por ejemplo los "2cellos" han dado un giro de 180 grados a esa idea anticuada interpretando en muchos de sus videos música rock y también con el que ha llenado muchos estadios de varios países.

Además ya se interpretan con el violonchelo otros estilos musicales como el jazz y el pop.

Enlace de video de 2cello interpretando "Smooth Criminal" de Michael Jackson.

<https://www.youtube.com/watch?v=Mx0xCi1jaUM>

Durante siglos el violonchelo ha tenido la misma forma exceptuando mínimos cambios al aspecto y generando un sonido careciente de tecnología pero en la actualidad, inconformes con los chelos de clásicos han hercho un cambio radical, y como resultado han surgido, hace relativamente poco, los violonchelos eléctricos.

Estos funcionan con una pastilla que se tiene que recargar cada x tiempo, algo que no sucede con los violonchelos acústicos o clásicos. Carecen de la mayoría del cuerpo manteniendo elementos fundamentales como las cuerdas, la pica etc.

Los violonchelos actualmente siguen siendo teniendo un papel muy importante en las orquestas como la "orquesta joven" u otras orquestas también reconocidas.

Pueden cumplir la función de solista dependiendo de las capacidades del intérprete y se siguen componiendo obras para este instrumento.

En resumen; no se le ha perdido importancia en la actualidad, es más el violonchelo ha "entrado" en otros temas musicales (pop, rock) y se han construido una "evolución" en base al violonchelo clásico.

||-BIBLIOGRAFÍA-||

Páginas y enlaces de donde he sacado la anterior información:

- <https://es.wikipedia.org/wiki/Chelo>
- <https://es.wikipedia.org/wiki/Violonchelo>
- musicandote.com/el-violonchelo/
- www.artificialgenetics.com>Teoria-de-la-música
- https://www.thomann.de/es/onlineexpert_page_violonchelos_materiales_y_componentes.html
- elchelo111.blogspot.com/
- instrumentosmusicales10.net/violoncello
- auladechelo.blogspot.com/2012/09/partes-del-violonchelo.html
- <http://concearte.forosarchivos.net/35-el-violoncello-y-su-historia>
- lafamiliadelarco.blogspot.com/p/en-el-siglo-xvii-fueron-luthiers-como.html
- <https://www.monografia.com/docs/Paso-Del-Barroco-Al-Clasicismo-P3Y62QYZMZ>
- guitarra-popular.blogspot.com.es/2010/06/violonchelo-en-el-romanticismo.html
- todocello.com/desde-siglo-xviii-siglo-xx
- tucello.blogspot.com.es/2009/09/tecnicas.de-interpretacion.html
- <https://es.wikipedia.org/wiki/Vibrato>
- <https://es.wikipedia.org/wiki/Glisando>
- <https://es.wikipedia.org/wiki/Pizzicato>
- <https://es.wikipedia.org/wiki/Spiccato>
- https://es.wikipedia.org/wiki/Sal_tasto
- <https://es.slidershare.net/RebeKaMusic/el-violonchelo>
- https://es.wikipedia.org/wiki/Luigi_Boccherini·Biografía
- https://es.wikipedia.org/wiki/Pau_Casals
- https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Tortelier

Lo enlaces de los videos han sido extraídos de la red social de You tube.

||FIN||

Trabajo realizado por Isabel Yi Flecha Corbacho.
Curso de 5º de Enseñanza Profesional de Música.