

Curso 2023-2024

Dirección General de Universidades y
Enseñanzas Artísticas Superiores
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
E INVESTIGACIÓN

Comunidad de Madrid

Escuela Superior de Música Reina Sofía

Centro privado autorizado

GUÍA DOCENTE DE CANTO

Titulación

Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Música

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: SEPTIEMBRE 2023

TITULACIÓN: GRADO EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE MÚSICA

ASIGNATURA: CANTO I - IV

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo	Obligatoria de la especialidad
Carácter	Clase de enseñanza instrumental individual
Especialidad/itinerario/estilo/instrumento	Interpretación / Itinerario D
Materia	Instrumento/Voz
Periodo de impartición	Anual, septiembre 2023 – junio 2024
Número de créditos	I – 9 ECTS II – 9 ECTS III – 9 ECTS IV – 9 ECTS
Departamento	Canto y Repertorio Vocal
Prelación/ requisitos previos	I – Haber superado la prueba de acceso II – Haber superado Canto I III – Haber superado Canto II IV – Haber superado Canto III
Idioma/s en los que se imparte	Español e inglés

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Martínez Serrano, Rocío de la Luz	rociomartinez@escuelareinasofia.es

3. RELACIÓN DE PROFESORES Y GRUPOS A LOS QUE IMPARTEN DOCENCIA

Apellidos y nombre	Correo electrónico	Grupos
Banse, Juliane	julianebanse@escuelareinasofia.es	
Martínez Serrano, Rocío de la Luz	rociomartinez@escuelareinasofia.es	
Prégardien, Christoph	christophpregardien@escuelareinasofia.es	

4. COMPETENCIAS

Competencias transversales
Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.
Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos.
Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad.
Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.
Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional.
Competencias generales
Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical.
Mostrar aptitudes adecuadas para la lectura, improvisación, creación y recreación musical.
Producir e interpretar correctamente la notación gráfica de textos musicales.

Reconocer materiales musicales gracias al desarrollo de la capacidad auditiva y saber aplicar esta capacidad a su práctica profesional.
Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en diferentes tipos de proyectos musicales participativos.
Aplicar los métodos de trabajo más apropiados para superar los retos que se le presenten en el terreno del estudio personal y en la práctica musical colectiva.
Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales diversos.
Estar familiarizado con un repertorio amplio y actualizado, centrado en su especialidad pero abierto a otras tradiciones. Reconocer los rasgos estilísticos que caracterizan a dicho repertorio y poder describirlos de forma clara y completa.
Estar familiarizado con los diferentes estilos y prácticas musicales que le permitan entender, en un contexto cultural más amplio, su propio campo de actividad y enriquecerlo.
Competencias específicas
Conocer y dominar exhaustivamente todas las posibilidades de la propia voz
Conocer todos los aspectos de la técnica respiratoria.
Afinar correctamente.
Desarrollar una adecuada emisión vocal.
Desarrollar un control corporal absoluto: posición, presencia escénica y equilibrio.
Dominar la técnica del fraseo.
Desarrollar y mantener una perfecta línea vocal, con absoluta homogeneidad en el color de la voz.
Profundizar en la perfección de la afinación, la emisión y el resto de los aspectos técnicos.
Poseer los recursos técnicos necesarios para abordar sin problemas cualquier obra adecuada a las características de la propia voz

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso en la asignatura de Canto I el alumno será capaz de:

- Cantar con una emisión y afinación correctas.
- Tener conciencia de su propia voz y sus posibilidades.
- Plasmar en su canto un correcto apoyo de la voz.
- Interpretar correctamente los diferentes géneros y estilos del repertorio vocal.
- Leer y comprender correctamente las partituras.

Al finalizar el curso en la asignatura de Canto II el alumno será capaz de:

- Cantar con una correcta técnica respiratoria.
- Emitir correctamente, con una afinación de la máxima exactitud, en cualquiera de los diferentes tipos de articulación vocal.
- Comprender eficazmente la partitura, como resultado de un análisis realizado con plena capacidad.
- Interpretar el repertorio aplicando correctamente la técnica vocal aprendida.

Al finalizar el curso en la asignatura de Canto III el alumno será capaz de:

- Poseer un adecuado control corporal.
- Cantar con una buena línea vocal, correcta y homogénea.
- Analizar en profundidad las partituras.
- Conocer y emplear el fraseo adecuado de acuerdo a las características de cada repertorio estudiado.
- Poseer y aplicar a la interpretación un firme criterio tanto estético como musical.

Al finalizar el curso en la asignatura de Canto IV el alumno será capaz de:

- Dominar completamente todos los aspectos técnicos de la voz.
- Poder abordar sin problemas cualquier de las obras del repertorio adecuadas a su propia voz, siendo capaz de interpretar un número amplio de obras de dicho repertorio.
- Aplicar con exactitud los principios fonéticos para la correcta interpretación del repertorio.

- Ser capaz de discernir entre un buen estilo vocal y otro no adecuado en base de conocimientos adquiridos en toda la carrera tanto musicales, estéticos y didácticos del canto.

6. CONTENIDOS

PRIMER CURSO

Bloque temático	Tema/repertorio
Teatro Lírico	2 arias de ópera u opereta
	1 romanza de zarzuela u ópera española
Canción de concierto	4 canciones de concierto españolas
	3 canciones de concierto alemanas
	3 canciones de concierto francesas

SEGUNDO CURSO

Bloque temático	Tema/repertorio
Teatro Lírico	3 arias de ópera u opereta
	2 romanzas de zarzuela u ópera española
Canción de concierto	4 canciones de concierto españolas
	5 canciones de concierto alemanas
	5 canciones de concierto francesas

TERCER CURSO

Bloque temático	Tema/repertorio
Teatro Lírico	4 fragmentos de ópera u opereta
	2 fragmentos de zarzuela u ópera española
Canción de concierto	4 canciones de concierto españolas
	5 canciones de concierto alemanas
	5 canciones de concierto francesas

CUARTO CURSO

Bloque temático	Tema/repertorio
Teatro Lírico	5 fragmentos de ópera u opereta
	3 fragmentos de zarzuela u ópera española
Canción de concierto	6 canciones de concierto españolas
	6 canciones de concierto alemanas
	6 canciones de concierto francesas

Se establece una calificación numérica de 0 a 10, con un decimal, considerándose “aprobado” una calificación igual o superior a 5,0.

Calificación	Nota	Descripción (todos los puntos se cumplen)
SOBRESALIENTE	9,5 – 10,0	<ul style="list-style-type: none"> • Interpretación que ofrece originalidad, individualidad y un sentido de autoridad estética en todos los aspectos técnicos y artísticos. • Ejecución que es inspiradora y ofrece el máximo nivel de presentación al público de manera constante. • La diferenciación de estilos es sobresaliente. • Interpretación digna de ser considerada un evento público de nivel internacional.
	9,0 – 9,4	<ul style="list-style-type: none"> • Interpretación que ofrece originalidad, individualidad y un sentido de autoridad estética en muchos aspectos técnicos y artísticos. • Interpretación inspiradora y que ofrece el máximo nivel de presentación al público en la mayor parte del total. • La diferenciación de estilos es, en su mayoría, muy lograda. • Partes de esta podrían ser consideradas dignas de ser un evento público de nivel internacional.
NOTABLE	8,0 – 8,9	<ul style="list-style-type: none"> • Interpretación que alcanza logros estéticos y técnicos notables, con una voz artística individual que permea todo el evento. • Existe una sensación evidente de cierta diferenciación de estilos. • La presentación es de gran nivel sin llegar a ser excepcional de manera constante. • Ciertos momentos del total podrían ser considerados dignos de ser un evento público de nivel internacional.
	7,0 – 7,9	<ul style="list-style-type: none"> • Interpretación que alcanza logros estéticos y técnicos notables, con una voz artística individual que transpira en ocasiones, pero no de manera constante. • La presentación es de buen nivel con algunas partes notables. • La diferenciación de estilos es en su mayoría, eficaz. • Está un escalón por debajo de poder ser considerado un evento público de nivel internacional.
APROBADO	6,0 – 6,9	<ul style="list-style-type: none"> • Interpretación que alcanza cotas de buena realización estética y técnica, con un intento de permearla con una voz individual que no siempre se realiza. • La presentación es correcta pero no llega a la excelencia. • La diferenciación de estilos es en su mayoría, suficiente. • Transpira la sensación de que el intérprete no ha alcanzado una madurez profesional plena.
	5,0 – 5,9	<ul style="list-style-type: none"> • Interpretación que combina momentos de brillantez con momentos menos exitosos en lo referente a la estética y la técnica. • La presentación es correcta con momentos de menor claridad. • La diferenciación de estilos no siempre es clara. • Está a nivel de una audición interna: transmite la sensación de que el intérprete es un/a estudiante correcto/a, que necesita desarrollarse para alcanzar un nivel profesional.

SUSPENDIDO	0,1 – 4,9	<ul style="list-style-type: none"> • Interpretación que no cumple los mínimos de realización estética y técnica como para poder ser inteligible de manera constante. • No hay una voz individual o no se evidencia con claridad. • La presentación necesita más esmero y trabajo. • Puede existir una diferenciación mínima de estilos, pero por lo general se confunden y amalgaman entre ellos. • No alcanza la calidad mínima para una audición interna a este nivel educativo.
	0,0	<ul style="list-style-type: none"> • No se ha presentado una interpretación ante tribunal.

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total horas
Actividades teórico-prácticas	a: 54 horas
Prácticas de conjunto	a: 20 horas
Audiciones y conciertos	a: 30 horas
Preparación del alumno para las clases	b: 100 horas
Preparación del alumno para el examen final	b: 30 horas
Preparación del alumno para las audiciones y conciertos	b: 30 horas
Total de horas de trabajo del estudiante	a + b = 264horas

8. METODOLOGÍA

Actividades teóricas	<p>El proceso de enseñanza aprendizaje tiene un carácter constructivo.</p> <p>El aprendizaje de un instrumento se realiza de forma progresiva e individualizada. El profesor guía en el proceso de aprender a aprender, le motiva a que reflexione sobre su propio aprendizaje y le incita a descubrir la importancia de la autoevaluación de los conocimientos adquiridos.</p> <p>La actividad constructiva del alumnado deberá orientar en todo momento nuestra metodología. Para ello:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se partirá del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. • Se hará posible al alumnado que realice aprendizajes significativos por sí solo, que aprenda a aprender. • Se fomentará la educación estética, el análisis y el razonamiento en la interpretación del alumno. <p>El proceso de enseñanza aprendizaje se basará en el alumno como protagonista, en el análisis de sus aptitudes e intereses y la orientación sobre su futuro profesional y académico.</p>
-----------------------------	---

Actividades prácticas	<p>Constarán de dos fases:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Calentamiento y vocalizaciones; 2. Práctica. <p>cada una de ellas adaptada a las características físicas y estado técnico de cada individuo.</p> <p>La fase de calentamiento y vocalizaciones podrá componerse de momentos de estiramiento, producción de notas largas, sílabas, ejercicios de consonantes, ejercicios de respiración, práctica de la relajación previa a la interpretación, práctica de los diferentes hábitos posturales. Es imposible definir con claridad los elementos que compondrán la fase de práctica, puesto que cada alumna/a es un individuo complejo cuyo estado técnico y de conocimientos lo diferencian por completo del resto de alumnos: se precisa una adaptación personalizada, tanto en el reparto del tiempo como en las materias a practicar.</p>
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	<p>Al menos tres conciertos públicos por curso en el centro.</p> <p>Recital fin de grado (4º curso).</p>
Clase individual de Canto	<p>1 hora semanal con el profesor de canto</p>
Prácticas de conjunto	<p>½ hora semanal con los profesores de canto y repertorio vocal</p>

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Con el fin de permitir que el alumnado que presente determinadas dificultades pueda alcanzar los resultados de aprendizaje deseados, es necesario establecer medidas de atención a la diversidad. En el caso de los estudios que nos ocupan, estas dificultades pueden ser de varios tipos:

- discapacidad visual; discapacidad auditiva; discapacidad motora; altas capacidades.

Según el tipo de dificultad encontrada, habrá que arbitrar las medidas necesarias para que el alumno o alumna que la presente pueda, en la medida de lo posible, cursar la asignatura con la mayor normalidad, de tal forma que dicha dificultad no menoscabe el derecho del alumnado a poder obtener los resultados de aprendizaje deseados. No obstante, cabe apuntar que, debido al carácter profesional y académico de las enseñanzas artísticas superiores, así como a su carácter no obligatorio, las adaptaciones curriculares implementadas no pueden ser, en ningún caso, significativas, de tal manera que tenemos dos tipos de medidas principales para el alumnado que pueda requerirlas:

1) adaptaciones de acceso para el alumnado con algún tipo de discapacidad que así lo requiera (el tipo de acceso concreto dependerá de cada alumno o alumna); y 2) actividades y contenidos de ampliación para el alumnado con altas capacidades.

En cualquiera de las dos posibilidades apuntadas, es necesario el estudio individual de cada caso, con el fin de proponer las medidas más adecuadas. El proceso para la implementación de las medidas de atención a la diversidad necesarias es el siguiente:

1. Detección de su necesidad (o informe previo por parte del alumno o alumna afectado).
2. Elección de los tipos de medidas necesarias (en colaboración con el alumnado implicado, así como las instituciones que puedan ser de ayuda –como, por ejemplo, la ONCE).
3. Implementación de las medidas, sea de forma puntual, sea de forma sostenida en el tiempo –según las necesidades.

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Clase individual de Canto	Calificada por el profesor de la asignatura
Prácticas de conjunto	Calificadas por los profesores de Canto y Repertorio Vocal
Audiciones y conciertos	Calificados por los profesores de Canto y Repertorio Vocal
Examen final	Calificado por un tribunal examinador

9.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Clase individual de Canto	Participación en clase Actitud, evolución y rendimiento Rapidez y corrección en el aprendizaje del repertorio
Prácticas de Conjunto	Participación en clase Actitud, evolución y rendimiento Rapidez y corrección en el aprendizaje del repertorio
Examen final	Calidad de la voz Técnica vocal Dicción Calidad interpretativa artística

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Trabajo en clase	40%
Audiciones	30%
Participación y actitud en clase	20%
Total	100%

9.3.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Prueba práctica – repertorio a interpretar en evento público ante tribunal (35 minutos). ¹	100%
Total	100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Prueba práctica – repertorio a interpretar en evento público ante tribunal (35 minutos). ¹	100%
Total	100%

(1) En el caso del 4º curso, el repertorio que interpretar para solventar la asignatura no podrá ser idéntico en más de una pieza al repertorio propuesto para el concierto de fin de máster.

El evento de la prueba práctica se desarrollará ante tribunal y en público, en formato de concierto de treinta y cinco (35) minutos de duración, en el que la duración del programa musical no podrá ser inferior a 28 minutos.

(2) 9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

Las adaptaciones de los instrumentos de evaluación deberán tener en cuenta los diferentes tipos de discapacidad.

Instrumentos	Ponderación
Trabajo en clase	40%
Audiciones	30%
Participación y actitud en clase	20%
Total	100%

10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE Y EVALUACIONES

Debido al carácter personalizado del enfoque de la asignatura, la planificación definitiva de los contenidos será plasmada en un informe individual realizado para cada alumno al inicio de cada trimestre.

En cuanto a la planificación temporal de las distintas actividades recogidas en el apartado dedicado a la metodología, todas ellas se realizarán en todos los trimestres. Por último, y al tratarse de evaluación continua, los criterios de calificación se aplicarán durante todo el curso.

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Para llevar a cabo un correcto proceso de enseñanza-aprendizaje, será necesario contar con ciertos recursos. Además de aquellos que aparecen en la bibliografía, habrá de contarse con lo siguiente:

- Aula con suficientes puestos para el alumnado.
- Pizarra pautada.
- Piano acústico.
- Pantalla (TV, LCD, etc.) o proyector.
- Equipo reproductor de audio (CD y entrada auxiliar).
- Ordenador o tableta con conexión a internet, a la pantalla o proyector y al equipo reproductor de audio.

11.1. Bibliografía general

Título	<i>Temas del Canto: La clasificación de la voz</i>
Autores	Ramón Regidor Arribas
Editorial	Real Musical, 1977
Título	<i>Temas del Canto: El aparato de fonación / El pasaje de la voz</i>
Autor	Ramón Regidor Arribas
Editorial	Real Musical, 1971
Título	<i>Hablan los sonidos, suenan las palabras. Historia e Interpretación del Canto</i>
Autor	Dietrich Fischer-Dieskau
Editorial	Turner, 1985
Título	<i>Technique in singing</i>
Autor	Richard Harpster
Editorial	Schirmerbooks, 1984
Título	<i>Reflexiones sobre la voz</i>
Autor	Myriam Alió
Editorial	Ed. Clivis. Barcelona 1983.
Título	<i>El Estudio del Canto</i>
Autor	Madeleine Mansion
Editorial	Ed. Ricordi Americana. Buenos Aires. 1947
Título	<i>Canto-Dicción Vol. IV de Audio-foniatría y Logopedia</i>
Autor	Jorge Perelló y Montserrat Caballé
Editorial	Editorial científico-médica. Barcelona 1981

11.2. Bibliografía complementaria

Título	<i>El libro de la Voz</i>
Autor	Michael McCallion
Editorial	Urano, 1988
Título	<i>Early History of Singing</i>
Autor	William James Henderson
Editorial	Pranava books, 1921
Título	<i>Misterios de la voz humana</i>
Autor	Giacomo Lauri Volpi
Editorial	Ediciones Laga, 1994
Título	<i>El arte del canto. El misterio de la voz desvelado</i>
Autor	Arturo Reverter
Editorial	Ed. Alianza. Madrid, 2008

Título	<i>Edita Gruberova, Ein Portrait</i>
Autor	Niel Risho
Editorial	Ed. Atlantis. Zúrich y Mainz, 1996
Título	<i>Un monde habité par le chant. Teresa Berganza</i>
Autor	Olivier Bellamy
Editorial	Ed. Buchet-Chastel. Paris, 2013
Título	<i>106 Reflexiones sobre la voz y el canto</i>
Autor	Suso Mariategui
Editorial	Ed. Discoplay S.A. Madrid, 2004
Título	<i>La práctica del canto según Manuel García. Ejercicios y Arias de Ópera.</i>
Autor	Lucía Díaz Marroquín y Mario Villoria Morillo
Editorial	CSIC. Madrid, 2012
Título	<i>Método Práctico de Canto</i>
Autor	N. Vaccai
Editorial	Ed. Boileau. Barcelona
Título	<i>Variazioni – Cadenze Tradizioni</i>
Autor	Luigi Ricci
Editorial	Ed. Ricordi, 1903
Título	<i>Die Kunst der Kehlfertigkeit</i>
Autor	B. Lütgen
Editorial	Ed. Peters. Leipzig
Título	<i>12 Vocalizzi d'artista op.86</i>
Autor	Heinrich Panofka
Editorial	Ed. Ricordi. Milano, 1992
Título	<i>Alfredo Kraus, Una concepción del canto</i>
Autor	Arturo Reverter
Editorial	Ed. Alianza. Madrid, 2010

11.3. Direcciones web de interés

Dirección 1	http://www.labrujuladelcanto.com/
Dirección 2	http://www.operactual.com/
Dirección 3	http://der-neue-merker.eu/
Dirección 4	http://www.operaworld.es/au-monde/