

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 FRANCÉS APLICADO AL CANTO

Titulación

Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Música
Especialidad interpretación: Itinerario D

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: SEPTIEMBRE 2023

TITULACIÓN: GRADO EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE MÚSICA

ASIGNATURA: FRANCÉS APLICADO AL CANTO I - IV

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo	Obligatoria de la especialidad
Carácter	Clase de enseñanza no instrumental
Especialidad/itinerario/estilo/instrumento	Interpretación / Itinerario D
Materia	Formación instrumental complementaria
Periodo de impartición	Anual, septiembre 2023-junio 2024
Número de créditos	I – 2 ECTS II – 2 ECTS III – 2 ECTS IV – 2 ECTS
Departamento	Idiomas Aplicados al canto
Prelación/ requisitos previos	I - Haber superado la prueba de acceso II- Haber superado Francés aplicado al canto I III - Haber superado Francés aplicado al canto II IV- Haber superado Francés aplicado al canto III
Idioma/s en los que se imparte	Francés y español

2. PROFESORES/AS RESPONSABLES DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Barnat, Laïla	lailabarnat@escuelareinasofia.es
Dumait, Olivier	olivierdumait@escuelareinasofia.es

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

Apellidos y nombre	Correo electrónico	Grupos
Barnat, Laïla	lailabarnat@escuelareinasofia.es	
Dumait, Olivier	olivierdumait@escuelareinasofia.es	

4. COMPETENCIAS

Competencias generales
Mostrar aptitudes adecuadas para la lectura, improvisación, creación y recreación musical.
Producir e interpretar correctamente la notación gráfica de textos musicales.
Conocer los recursos tecnológicos propios de su campo de actividad y sus aplicaciones en la música preparándose para asimilar las novedades que se produzcan en él.

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.
Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.
Competencias específicas objetivos del trabajo que se realiza.
Interpretar el repertorio significativo de su especialidad tratando de manera adecuada los aspectos que lo identifican en su diversidad estilística.
Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en todo tipo de proyectos musicales participativos, desde el dúo hasta los grandes conjuntos.
Comunicar, como intérprete, las estructuras, ideas y materiales musicales con rigor.
Desarrollar aptitudes para la lectura e improvisación sobre el material musical.
Conocer el sistema fonético-fonológico del francés <i>language soutenu</i> (aplicado al canto) y llegar a dominar sus reglas.
Aprender las particularidades de la pronunciación francesa.
Lograr una correcta pronunciación y entonación hablada y cantada.
Realizar transcripciones fonéticas en lengua francesa de acuerdo con el Alfabeto Fonético Internacional.
Acercarse al ámbito cultural de lengua francesa y a su tradición literaria y musical.
Prepararse para su futuro profesional en países y zonas de habla francesa.
Competencias transversales
Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.
Comprender y utilizar al menos una lengua extranjera en el ámbito de su desarrollo profesional.
Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumnado será capaz de transcribir fonéticamente textos, reconocer y reproducir los fonemas franceses en lengua hablada y cantada.

Será capaz de identificar y aplicar los conocimientos léxico-semánticos básicos de la lengua de francesa adquiridos, tanto en el registro comunicativo como, principalmente, en el registro poético de la lengua.

Aprenderá a traducir textos de la literatura vocal en lengua francesa de manera literal, así como libre, con ayuda del profesor.

Tendrá la capacidad de interpretar las obras de su repertorio vocal de acuerdo con el contenido de éstas y en consonancia con el género, la época y su compositor/a.

6. CONTENIDOS

Bloque temático	Tema / repertorio
<p>1. PRIMER CURSO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El sistema fonético-fonológico francés y sus reglas. Estudio de las vocales y consonantes, y principales excepciones. • Ejercicios específicos para la comprobación de las reglas fonético-fonológicas (ejercicios de reconocimiento de fonemas y reproducción, etc.) • Lectura a vista y traducción de textos. • Práctica de la correcta pronunciación de textos en francés. • El acento musical y el acento prosódico: estudio de los aspectos prosódicos de la lengua y sus posibles cambios en el canto. • Orientación para la interpretación correcta de los textos. Acercamiento al género, época, estilo y compositor/a. Orientación interpretativa relativa al contenido de la obra vocal. • Estudio del lenguaje y las estructuras poéticas a partir de las obras del repertorio del alumnado y de obras propuestas por el profesorado. • Audición de grabaciones de <i>mélodie</i> y ópera francesa. • Puesta en práctica del estudio de las obras junto con el profesorado.
<p>2. SEGUNDO CURSO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Repaso y afianzamiento del sistema fonético-fonológico francés, sus reglas y estudio ampliado de sus excepciones. Aplicación práctica al canto. • Ejercicios de pronunciación de mayor dificultad (acumulaciones consonánticas, asimilaciones, cambios de entonación). • Estudio interdisciplinario del repertorio del alumnado. Obras de nivel medio propuestas por el profesorado. • Transcripción fonética de los textos del repertorio. • Práctica de la correcta pronunciación de los textos en su versión hablada como cantada. • Lectura a vista y traducción de textos. • Orientación para la interpretación correcta de los textos. Acercamiento al género, época, estilo y compositor/a. Orientación interpretativa relativa al contenido de la obra vocal. • Estudio del lenguaje y estructuras poéticas a partir de las obras de ópera y opereta del repertorio de trabajo del alumnado y de obras propuestas por el profesorado. • Audición de grabaciones de <i>mélodie</i>, opereta y ópera francesa. • Puesta en práctica del estudio de las obras junto con el profesorado.
<p>3. TERCER CURSO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perfeccionamiento del conocimiento y uso apropiado del sistema fonético-fonológico francés. Repaso de las excepciones. Estudio de la derivación y técnicas para la identificación de la raíz lingüística. Aplicación práctica al canto. • Las <i>liaisons</i> y <i>élisions</i>: Estudio profundizado de las diferentes reglas y excepciones. • Estudio interdisciplinario del repertorio del alumnado y en su caso, de obras de nivel avanzado propuestas por el profesorado. • Transcripción fonética de los textos del repertorio. • Práctica de la correcta pronunciación, hablada y cantada, de los textos.

	<ul style="list-style-type: none"> • Lectura a primera vista y traducción de los textos con ayuda de obras de consulta y otros recursos bibliográficos. • Orientación para la correcta interpretación de los textos. Familiarización del alumnado con el género, época, estilo y compositor/a de cada obra. Orientación interpretativa en relación con el contenido y posible significado poético de la obra vocal. • Estudio del lenguaje y estructuras poéticas a partir de las obras del repertorio del alumnado y de las obras propuestas por el profesorado: ópera, opereta, oratorio, cantatas, pasiones, misas. • Audición de grabaciones. • Puesta en práctica del estudio de las obras junto con el profesorado.
<p>4. CUARTO CURSO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Repaso profundo del sistema fonético-fonológico francés. Repaso de todas las excepciones. Transcripción fonética y su aplicación práctica al canto. • Estudio concreto de temas de armonización vocálica, desnasalización, y palabras especiales. • Estudio interdisciplinario del repertorio del alumnado y en su caso, de las obras de nivel avanzado propuestas por el profesorado. • Preparación de las obras del repertorio individual del alumnado. Transcripción fonética de los textos, comprensión global y traducción, así como de las obras propuestas por el profesorado. • Estudio de la prosodia: práctica de la correcta pronunciación de textos en su producción hablada, declamada, y cantada. • Traducción de los textos con ayuda de bibliografía de consulta. • Orientación para la apropiada interpretación fonética de los textos. Relación entre texto y música. Acercamiento y familiarización, identificación y distinción por parte del alumnado del género, época, estilo y compositor/a. Orientación interpretativa relativa al contenido de la obra vocal. • Estudio del lenguaje y estructuras poéticas a partir de las obras del repertorio individual del alumnado y de obras propuestas por el profesorado. • Audición de grabaciones. • Puesta en práctica del estudio de las obras del repertorio junto con el profesorado.

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total horas
Actividades teóricas-prácticas	a: 35 horas
Realización de pruebas	a: 3 horas
Horas de trabajo del estudiante	b: 26 horas
Realización de pruebas	b: 2 horas
Total de horas de trabajo del estudiante	a + b = 66 horas

8. METODOLOGÍA

<p>Actividades teórico-prácticas</p>	<p>Las clases grupales están focalizadas en el aprendizaje y comprensión de la teoría.</p> <p>Las clases se centran en la aplicación práctica y en situación de concierto de los conceptos teóricos.</p> <p>El desarrollo de las clases se adaptará a las necesidades del alumno/a. El objetivo es que el alumno/a trabaje de una forma cada vez más autónoma en la preparación profesional de su repertorio vocal.</p> <p>El trabajo conjunto con los profesores de repertorio es imprescindible para un óptimo aprovechamiento práctico de lo estudiado en clase.</p>
<p>Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)</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

Actividades teórico-prácticas	Trabajo en clase colectiva. Trabajo sobre repertorio en clases individuales. Seguimiento personalizado de cada alumno/a. Registro de actividad realizada en el aula. Actitud y participación en las sesiones de clase. Exámenes y trabajos parciales.
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	

9.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividades teórico-prácticas	Demostración de aprovechamiento individual para el perfeccionamiento y mejora de la pronunciación de la lengua francesa. Correcta interpretación de la notación gráfica e indicaciones musicales de partituras en francés. Interpretación del repertorio tratando de manera adecuada los aspectos que lo identifican en su diversidad estilística. Texto hablado / recitado y cantado. Participación y actitud en las sesiones de clase. Demostración de dominio de las competencias a través de los ejercicios de clase y los exámenes y pruebas parciales.
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

9.3.1. Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Clase colectiva – ejercicios prácticos en el aula	30 %
Clase individual – trabajo de repertorio, transcripciones fonéticas e interpretación del texto	30 %
Prueba parcial de evaluación continua – primer trimestre	15 %
Prueba parcial de evaluación continua – segundo trimestre	15 %
Actitud y participación	10 %
Total	100 %

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

Instrumentos	Ponderación
Examen global de asignatura*	100 %
Total	100 %

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Examen global de asignatura*	100 %
Total	100 %

*el examen podrá consistir en las siguientes partes:

- dictado fonético.
- transcripción fonética y traducción.
- pronunciación de partitura.
- interpretación cantada de partitura.

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. La evaluación se adaptará a cada situación según las necesidades específicas que se planteen.

Instrumentos	Ponderación
Clase colectiva – ejercicios prácticos en el aula	30 %
Clase individual – trabajo de repertorio, transcripciones fonéticas e interpretación del texto	30 %
Prueba parcial de evaluación continua – primer trimestre	15 %
Prueba parcial de evaluación continua – segundo trimestre	15 %
Actitud y participación	10 %
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 documento informativo realizado al inicio de cada trimestre o al comienzo del curso

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 suficiente espacio 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

Bibliografía sobre la fonética francesa cantada

- Adams, David (2008) *A handbook of diction for singers Italian, German, French*. Oxford: University Press.
- Castel, Nico (1999) *French Opera libretti, volume I*. New York: Leyerle Publications.
- Castel, Nico (2000) *French Opera libretti, volume II*. New York: Leyerle Publications.
- Castel, Nico (2002) *Italian/French Opera libretti in three volumes, volume III*. New York: Leyerle Publications.
- Castel, Nico (2005) *French Opera libretti, volume III*. New York: Leyerle Publications.
- Coffin, B. ; Errolle, R. ; Singer, W. ; Delattre, P. (1982) *Phonetic readings of songs and arias*. Metuchés, N.J., & Londres: The Scarecrow Press.
- Dibbern, Mary (2000) *Carmen a performance guide*. Hillsdale, New York: Pendragon Press.
- Grubb, Thomas (1979) *Singing in French, a manual of french diction and french vocal repertoire*. Belmont CA: Schirmer.
- Moriarty, John (2008) *Diction Italian, Latin, French, German: the Sounds and 81 Exercises for singing them*. Segunda edición. USA: E.C. Schirmer Music Company.
- Nedecky, Jason (2018) *French Diction for singers, a handbook of pronunciation for french opera and mélodie*. Segunda edición. Toronto: University of Toronto Bookstore.
- Néron, Martin (2010) *Francis Poulenc selected song texts*. New York: Leyerle Publications.
- Stapp, Marcie (1996) *The Singer's guide to Languages*. San Francisco: Teddy's Music Press.
- Wall, J. ; Caldwell, R. ; Gavilanes, T. ; Allen, S. (1990) *Diction for singers, a concise reference for English, Italian, Latin, German, French, and Spanish pronunciation*. New York: McGraw-Hill.

Diccionarios

- Amiel, P. ; Dubourjal, H. ; Vienne, B. (1987) *Dictionnaire usuel du français*. Paris: Hachette.
- Bonvarlet, Elisabeth et al. (2000) *Dictionnaire Hachette langue française, apprentissage et maîtrise de la langue*. Paris: Hachette.
- Warnant, Léon (1994) *Dictionnaire de la prononciation française dans sa norme actuelle*. Paris: Duculot.

11.2. Bibliografía complementaria

- Bannerman, Betty (1989) *The singer as interpreter: Claire Croiza's masterclass*. London: Gollancz.
- Bathori, Jane (1953) *Sur l'interprétation des mélodies de Claude Debussy*. Paris: Les Editions Ouvrières.
- Bernac, Pierre (1976) *The interpretation of French Song*. New York, London: W.W. Norton & Company.
- Grubb, Thomas (2013) Portrait of an artist: My time with Pierre Bernac *Journal of singing*, vol.70, n.2, p.228.
- Hahn, Reynaldo (1957) *On singers and singing*. Portland Oregon: Amadeus Press.
- Johnson, Graham ; Stokes, Richard (1999) *A French Song Companion*. Oxford: Oxford University Press.
- Le Roux, François ; Raynaldy, Romain (2004) *Le chant intime*. Paris: Fayard.
- Le Roux, François ; Raynaldy, Romain (2019) *L'opéra français: une question de style. De l'interprétation lyrique*. Paris: Hermann éditeurs.
- Noske, Frits (2012) *French song from Berlioz to Duparc*. Nueva York: Dover.
- Strauss, Richard ; Rolland, Romain (1951) *Correspondance Fragments de journal*. Paris: Editions Albin Michel.

11.3. Direcciones web de interés

- <http://artsongcentral.com>
- <http://es.pons.com>
- <http://frenchdiction.com>
- <http://ipanow.com>
- <http://nathaliedoucet.live>
- www.ariadatabase.com
- www.artsongpreservationsocietyny.org
- www.castelopera.com
- www.dictionpolice.com
- www.kareol.es
- www.lieder.net

11.4. Otros materiales y recursos didácticos

Pierre Bernac

Piano Platform Recitals (26 agosto 2017) *Pierre Bernac Masterclass - Duparc & Ravel songs* [archivo de vídeo] <https://www.youtube.com/watch?v=t5CV5HA3ldk>

Thomas Grubb

ASPS NY (11 abril 2021) *Art Song Preservation Society presents Thomas Grubb - French Song Virtual Masterclass April 10, 2021* [archivo de vídeo] <https://www.youtube.com/watch?v=FNFoQLxC1o>

ASPS NY (13 julio 2021) *Art Song Preservation Society presents Thomas Grubb Masterclass Summer of Song, July 2021* [archivo de vídeo] <https://www.youtube.com/watch?v=1R41wR9JANs>

François Le Roux

Concours Musical International de Montréal (9 junio 2018) Debussy: *C'est l'extase langoureuse*. Masterclass [archivo de vídeo] <https://www.youtube.com/watch?v=aEYVxVMdEhg>

Concours Musical International de Montréal (9 junio 2018) Duparc: *Le manoir de Rosemonde* https://www.youtube.com/watch?v=HTdzbo8-f9s&list=PL_P9by_tMFzFRUaWAsNtPzHuB5SSLoeQY&index=5

Concours Musical International de Montréal (9 junio 2018) Poulenc: *Banalités (Sanglots)*

https://www.youtube.com/watch?v=-8N5NUyDkU4&list=PL_P9by_tMFzFRUaWAsNtPzHuB5SSLoeQY&index=2

Concours Musical International de Montréal (9 junio 2018) Poulenc: *Trois poèmes de Louise de Vilморin*

https://www.youtube.com/watch?v=gxGjGvmkcww&list=PL_P9by_tMFzFRUaWAsNtPzHuB5SSLoeQY&index=3

The diction police

Rissinger, Ellen (2010 a 2018) *The Diction Police: Practical diction for opera singers* [archivos de audio]

<https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVklmBvZGJlYW4uY29tL3RoZWVpY3Rpb25wb2xpY2UvZmVlZC54bWw?sa=X&ved=0CAMQ4aUDahcKEwioMm8xMXyAhUAAAAAHQAAAAAQAO&hl=es-FR>

Mady Mesplé

<https://m.youtube.com/watch?v=FmSu-0zsWuA>

Régine Crespin

<https://www.olyrix.com/videos/spectacle/1466/berlioz-les-nuits-dete-interpretees-par-regine-crespin>

Sandrine Piau

<https://m.youtube.com/watch?v=7PqmQ3Klb4s>

Véronique Gens

<https://m.youtube.com/watch?v=YI7CuHvWMDU>

Gérard Souzay

<https://m.youtube.com/watch?v=P2rD8prRaHs>

Georges Thill

https://m.youtube.com/watch?v=k_ChwlkFOYA&list=PLF357D94CA44992E8&index=16&t=0s

Benjamin Berheim

<https://m.youtube.com/watch?v=ZjGBkrFZJrM>

Stéphane Degout

<https://m.youtube.com/watch?v=4QwERbEckVk>