

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

Máster en Enseñanzas Artísticas de Interpretación Musical

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: SEPTIEMBRE 2023

TITULACIÓN: MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE INTERPRETACIÓN MUSICAL

ASIGNATURA: CANTO

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo	Obligatoria de la especialidad
Especialidad/itinerario/estilo/instrumento	Interpretación vocal
Materia	Repertorio
Periodo de impartición	Anual, septiembre 2023-junio 2024
Número de créditos	12 ECTS
Departamento	Interpretación
Prelación/ requisitos previos	-
Idioma/s en los que se imparte	Inglés / español

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Martínez Serrano, Rocio 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	
Prégardien, Christoph	christophpregardien@escuelareinasofia.es	
Martínez Serrano, Rocio de la Luz	rociomartinez@escuelareinasofia.es	

4. COMPETENCIAS

Competencias generales
Desarrollar una dimensión crítica y de síntesis de cada área de conocimientos que se le ofrece en el Máster, desde interpretativa hasta científica.
Comprensión de lo aprendido, su contexto y cómo aplicarlo en su vida profesional.
Tratar situaciones complejas de forma creativa, con juicio crítico y tomando decisiones.
Desarrollar habilidades de aprendizaje que le permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autónomo.
Comunicarse correctamente tanto oralmente como por escrito, utilizando lo aprendido.
Actuar de forma autónoma en la toma de decisiones.
Asumir funciones de liderazgo a la vez que saber integrarse en proyectos colectivos.
Desarrollar la creatividad a través del estudio de repertorios musicales, desde un enfoque original y fundamentado históricamente y musicalmente.
Valorar el papel cultural y social de la música, de tener en cuenta la importancia de esta rama de Humanidades en un mundo global.

Competencias específicas

Interpretar de manera satisfactoria un repertorio instrumental solista de la mayor dificultad técnica e interpretativa.
Conocer y analizar un amplio repertorio dentro de su especialidad instrumental, camerístico o vocal.
Aplicar los conocimientos adquiridos en cualquier tipo de programación de concierto sin necesidad de supervisión externa.
Analizar una interpretación propia o ajena, ya sea a partir de la observación directa o mediante algún soporte audiovisual, aplicando una metodología clara y definida.
Adquirir la madurez interpretativa requerida para la actuación ante el público en cualquier escenario. Saber actuar en cualquier escenario y sacar el máximo rendimiento de su talento.
Controlar su cuerpo y emociones. Evitar lesiones físicas y controlar sus nervios, así como canalizar positivamente sus emociones en beneficio de su interpretación.
Desarrollarse profesionalmente como intérprete solista en todo tipo de circunstancias y escenarios.
Trabajar aspectos psicológicos que fortalezcan al intérprete para superar obstáculos y manejar su estrés o episodios negativos.
Gestionar su propia carrera artística. Promocionarse como intérprete profesional, gestionar sus finanzas y tratar con su entorno.
Conocer los procesos y recursos propios del trabajo en conjunto dominando adecuadamente la lectura a primera vista, mostrando flexibilidad ante las indicaciones de los otros intérpretes y capacidad de integración en el grupo.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Poseer y aplicar a la interpretación un criterio tanto estético como musical.
- Dominar completamente todos los aspectos técnicos de la voz.
- Abordar cualquiera de las obras del repertorio adecuadas a su propia voz.
- Analizar en profundidad las partituras y los textos.
- Discernir entre los estilos vocales adecuados en base de conocimientos adquiridos tanto musicales, estéticos y didácticos del canto.

6. CONTENIDOS

Bloque temático	Tema/repertorio
Teatro Lírico	1 rol principal de ópera completo
	3 fragmentos de zarzuela o 1 escena de zarzuela, completa
Canción de concierto	10 canciones de concierto españolas o iberoamericanas
	10 canciones de concierto alemanas o francesas
	5 canciones de concierto escandinavas, checas o rusas

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 prácticas	a: 42 horas
Realización de pruebas	a: 5 horas
Horas de trabajo del estudiante	b: 315 horas
Total de horas de trabajo del estudiante	a + b = 362 horas

8. METODOLOGÍA

Actividades teóricas	Clases magistrales individuales.
Actividades prácticas	Resolución de problemas y/o de casos en el aula. Presentación individual o en grupo del trabajo supervisadas por el profesor.
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	Actividad autónoma del estudiante. Preparación individual de audiciones, recitales, trabajos, etc. Seminarios/talleres/clases magistrales y otras formas de trabajo didáctico destinado a superar los objetivos de la asignatura.

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 teóricas	Rendimiento, participación y actitud en clase.
Actividades prácticas	Trabajos prácticos propuestos, aplicando los conocimientos adquiridos en las mismas. Tres ejercicios prácticos interpretativos en público por curso.
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	Conciertos públicos. Audiciones.

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	Actitud, trabajo preparatorio, aportación personal, rapidez y flexibilidad de respuesta a direcciones.
Actividades prácticas	Evaluación de las correcciones del avance de los trabajos prácticos propuestos, aplicando los conocimientos adquiridos en las mismas
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
Trabajo en clase	35%
Audiciones	35%
Participación y actitud en clase	30%
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 (45 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 (45 minutos). ¹	100%
Total	100%

(1) El repertorio que interpretar para solventar la asignatura no podrá contener ninguna pieza que se haya propuesto para el programa del concierto de fin de máster.

El evento de la prueba práctica se desarrollará ante tribunal y en público, en formato de concierto de cuarenta y cinco (45) minutos de duración, en el que la duración del programa musical no podrá ser inferior a 35 minutos.

No se admitirán piezas que se hayan interpretado con anterioridad en el recital de fin de grado en ESMRS, o en ninguno de los conciertos docentes de cátedra del curso académico.

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. París, 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.operaactual.com/
Dirección 3	http://der-neue-merker.eu/
Dirección 4	http://www.operaworld.es/au-monde/