

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 CONCERTACIÓN

Titulación

Máster en Enseñanzas Artísticas de Interpretación Musical

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: SEPTIEMBRE 2023

TITULACIÓN: MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE INTERPRETACIÓN MUSICAL

ASIGNATURA: CONCERTACIÓN

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	3 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
Serrate, Santiago	santiagoserrate@escuelareinasofia.es
Ignat, Mihnea	mihneaignat@escuelareinasofia.es

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

Apellidos y nombre	Correo electrónico	Grupos
Serrate, Santiago	santiagoserrate@escuelareinasofia.es	
Ignat, Mihnea	mihneaignat@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.
Desarrollar a nivel específico de máster los conceptos específicos de la concertación: Afinación; Ritmo; Fraseo; Empaste de voces; Estilo musical; Balance con la parte orquestal o instrumental; Sincronización con el director musical; Interpretación concertada de ideas, intenciones artísticas y posibilidades estéticas.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumnado será capaz de solucionar y resolver con maestría los problemas derivados de la concertación, a saber:

- Conjuntación vocal y temporal de ensembles vocales con o sin acompañamiento instrumental.
- Conjuntación vocal y temporal de escenas de conjunto vocal, con o sin acompañamiento instrumental.
- Interpretación correcta de estilos en conjunto.
- Interpretación dramática de conjuntos de ópera.
- Dicción síncrona con el conjunto.

Además, el alumnado será capaz de resolver desafíos derivados del trabajo con director de orquesta, por ejemplo:

- Interpretación correcta del gesto del director.
- Anticipación al gesto, sincronización de intenciones artísticas.
- Análisis e interpretación práctica de partituras de conjunto.

6. CONTENIDOS

Bloque temático	Tema/repertorio
Ópera	Estudio de un rol principal completo. Estudio de dos actos completos de dos óperas, una de ellas de Mozart.
Zarzuela	Estudio de un rol principal completo. Estudio de dos actos completos de dos zarzuelas diferentes.
Oratorio	1 fragmento de oratorio, secular. 3 fragmentos de oratorios, sacro.
Canción	1 ciclo de canciones romántico. 1 ciclo de canciones moderno.

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total horas
Actividades prácticas	a: 18 horas
Realización de pruebas	a: 2 horas
Horas de trabajo del estudiante	b: 70 horas
Total de horas de trabajo del estudiante	a + b = 90 horas

8. METODOLOGÍA

Actividades teóricas	Asistencia a ensayos y funciones de óperas profesionales. Demostraciones prácticas y teóricas. Ensayos activos. Exposiciones teóricas. Clases magistrales.
Actividades prácticas	Sesiones de trabajo grupal supervisadas por el profesor trabajando partes específicas concertantes. <i>Sitzprobe</i> .
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	Actividad autónoma del estudiante. Realización de trabajos y 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 teórico-prácticas	Trabajo de clase. Registro de repertorio aprendido durante el curso. Audiciones durante el curso. Demostración de conocimiento de roles (en el curso apropiado).
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	

9.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Clases teóricas-prácticas	Participación y actitud en clase.
Clases prácticas	Actitud, trabajo en equipo, trabajo preparatorio, aportación personal, rapidez y flexibilidad de respuesta a direcciones.
Realización de audiciones	Resultado final de las audiciones.

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

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

Instrumentos	Ponderación
Participación y actitud en clase	10 %
Evolución y rendimiento en clase y ensayo	10 %
Progreso y rendimiento: ópera	20 %
Progreso y rendimiento: zarzuela	20 %
Progreso y rendimiento: canción y oratorio	20 %
Audiciones	20 %
Total	100%

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

Instrumentos	Ponderación
Examen práctico final: realización de escena de ópera con director	40%
Examen práctico final: demostración de conocimiento de roles	30%
Examen práctico final: música de conjunto vocal / zarzuela / canción	30%
Total	100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Examen práctico final: realización de escena de ópera con director	40%
Examen práctico final: demostración de conocimiento de roles	30%
Examen práctico final: música de conjunto vocal / zarzuela / canción	30%
Total	100%

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
Participación y actitud en clase	10 %
Evolución y rendimiento en clase y ensayo	10 %
Progreso y rendimiento: ópera	20 %
Progreso y rendimiento: zarzuela	20 %
Progreso y rendimiento: canción y oratorio	20 %
Audiciones	20 %
Total	100%

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

Los contenidos de la asignatura de concertación están íntimamente ligados a los de las asignaturas de:

- Canto
- Repertorio Vocal
- Escena Lírica
- Entrenamiento actoral
- Idiomas aplicados

Por tratarse por norma general de repertorio común. La planificación temporal se hará en acuerdo y coordinación con estos módulos, para un mejor aprovechamiento y eficacia del tiempo del estudiante.

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>The Conductor's Gesture</i>
Autor	Jordan, J.
Editorial	GIA Publications
Título	<i>The Cambridge Companion to Singing</i>

Autor	Porter, J.
Editorial	Cambridge University Press
Título	<i>A Handbook of the technique of Conducting</i>
Autor	Boult, A.
Editorial	Hall Prt. Ltd.
Título	<i>El director de orquesta ante la partitura</i>
Autor	Jordá, E.
Editorial	Espasa Calpe
Título	<i>The Score, The Orchestra, and The Conductor</i>
Autor	Meier, G.
Editorial	Oxford University Press
Título	<i>Orchestral Technique</i>
Autor	Jacob, G.
Editorial	Oxford University Press

11.2. Bibliografía complementaria

Título	<i>The Anatomy of Conducting: Architecture & Essentials</i>
Autor	Jordan, J. y Corporon, E.
Editorial	GIA Publications
Título	<i>The Complete Conductor</i>
Autor	Gunter Schuller
Editorial	Oxford University Press
Título	El arte de dirigir la orquesta
Autor	Scherchen, H.
Editorial	Labor

11.3. Direcciones web de interés

Dirección 1	https://behindtheaudio.com/2017/08/orchestra-conductors-gestures-explained/
Dirección 2	https://opera-guide.ch/en/
Dirección 3	https://opera-inside.com/
Dirección 4	https://www.sheetmusicplus.com
Dirección 5	https://www.yalepress.yale.edu
Dirección 6	https://www.imsip.org
Dirección 7	https://www.youtube.com