

2022-2023

**ESCUELA SUPERIOR DE CANTO DE
MADRID**

Centro Público

Dirección General
de Enseñanzas Artísticas
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y UNIVERSIDADES

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: JULIO 2024

GUÍA DOCENTE DE TEATRO LÍRICO: CONCERTACIÓN Y CORREPETICIÓN

Máster de Enseñanzas Artísticas en

**Interpretación e Investigación Performativa
del Repertorio Vocal Español:
Teatro Lírico y Canción de Concierto**

TITULACIÓN: Máster de Enseñanzas Artísticas en Interpretación e Investigación Performativa del Repertorio Vocal Español: Teatro Lírico y Canción de Concierto

ASIGNATURA: TEATRO LÍRICO: CONCERTACIÓN Y CORREPETICIÓN

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo	Obligatoria
Carácter	Clases de enseñanza colectiva
Especialidad/itinerario/estilo/ instrumento	Canto/Piano/Interpretación
Materia	Conjunto: Módulo III - <i>Practicum</i>
Periodo de impartición	Anual
Número de créditos	8 ETCS
Número de horas	Totales: 200 Presenciales: 68
Departamento	Escena lírica y Concertación
Prelación/requisitos previos	Requisitos de acceso establecidos para el Máster
Idioma/s en los que se imparte	Español

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre
Prof. Dr. Antonio Moya Tudela

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

Apellidos y nombre	Grupos
Prof. Dr. Antonio Moya Tudela	Todos

4. COMPETENCIAS

Competencias transversales
CT01. Ser capaz de recopilar, analizar y sintetizar información relevante, argumentar de una manera crítica y organizar el trabajo personal de forma secuenciada para la consecución de objetivos (desarrollo de la capacidad de trabajo autónomo y continuo).
CT02. Participar de forma activa en un equipo de trabajo, subordinando los intereses personales a los objetivos del grupo (desarrollo de la habilidad de trabajo en equipo).
CT03. Ser capaz de adaptarse a los cambios modificando su propia visión para alcanzar objetivos, nueva información o lograr cambios en el entorno o a los requerimientos del trabajo (desarrollo de la capacidad de adaptación al cambio).

CT04. Desarrollar una ética profesional que establezca una relación adecuada entre los medios que se utilizan y los fines que se persiguen no exenta de la crítica y la reflexión, tanto sobre la actuación profesional del equipo de trabajo como de la propia (desarrollo de la conciencia crítica).

CT06. Delimitar y priorizar las metas de un proyecto artístico colaborativo, temporalizando los plazos y los recursos, y alertando de los cambios necesarios en la praxis y en los objetivos (desarrollo de la capacidad de organización, planificación y gestión).

CT07. Dominar habilidades que favorezcan la comunicación para el trabajo en grupo, ya sea oralmente o no, mostrando capacidad de negociación y organización ante cualquier cambio, incluido el uso de las tecnologías de la información y comunicación (desarrollo de la capacidad para la comunicación).

Competencias generales

CG01. Demostrar conocimientos avanzados y una comprensión sistemática de los procesos interpretativos y artísticos, dominando las habilidades y métodos de investigación relacionados con la interpretación del repertorio lírico español.

CG03. Saber abordar tareas complejas vinculadas a su especialidad en entornos nuevos definidos de forma imprecisa, aplicando sus conocimientos científicos y artísticos que incluyan el trabajo multidisciplinar, investigador o la práctica profesional.

CG05. Ser capaces de predecir, controlar la evolución del proceso interpretativo y adaptar las propias expectativas a las características de los entornos profesionales.

CG06. Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no los resultados de sus propias investigaciones en el ámbito de la interpretación del repertorio lírico español.

CG08. Ser capaz de aprender de forma autónoma a partir de un modelo propio de aprendizaje y participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas y artísticas en contextos interdisciplinares y, en su caso, con un alto componente de transferencia del conocimiento, dentro del repertorio lírico español.

Competencias específicas

CE02. Analizar y aplicar los conocimientos artísticos, estéticos e históricos musicales en las decisiones interpretativas utilizando con propiedad el léxico del ámbito profesional.

CE03. Adaptar con rapidez el propio criterio interpretativo a los conocimientos adquiridos durante la formación académica y en el desarrollo del *Practicum*.

CE05. Interpretar y analizar la partitura desde los preceptos musicales y formales, así como recurrir a las diferentes ediciones y fuentes bibliográficas, incluyendo partituras de reducción de piano y orquestales.

CE06. Interpretar y analizar el texto, atendiendo a las fuentes poéticas, literarias y a los principios básicos de la fonética española aplicada al canto.

CE07. Identificar y resolver con autonomía los problemas técnicos (vocales o instrumentales) y musicales a través del estudio e investigación personales.

CE09. Adoptar una buena praxis profesional no exenta de reflexión sobre la interrelación entre la interpretación del repertorio vocal y los nuevos lenguajes musicales y visuales de las artes escénicas.

Competencias de asignatura

CA01. Desarrollar la capacidad interpretativa musical y escénica.

CA02. Aumentar la celeridad en la interacción interpretativa en tiempo real.
CA03. Potenciar la interacción con los compañeros en función del desarrollo colectivo de la obra.
CA04. Captar la intencionalidad aparente y oculta del compositor diacrónicamente.
CA05. Analizar sobre la marcha estructuras de mediana sencillez desde la interpretación.
CA06. Sintetizar los conceptos previamente estudiados de cara a una interpretación integrada y coherente.
CA07. Valorar el Repertorio Lírico Español en el contexto internacional.
CA08. Identificar los caracteres hispanos del Repertorio Lírico Español y su forma de interpretarlos.
CA09. Saber comunicar el carácter musical y textual específico del Repertorio Lírico Español a través de la interpretación.
CA10. Integrarse en un conjunto artístico amplio con plenas responsabilidades sobre su papel a un nivel profesional.
CA11. Ser consciente de la importancia del trabajo en equipo en el desarrollo de los ensayos y en las propias funciones.
CA12. Autoevaluar sus aciertos, logros e imperfecciones de cara al ejercicio profesional.

5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

- RA01. Domina la interpretación consciente del personaje.
- RA02. Detecta interacciones sobrevenidas en tiempo real en la actuación e interactúa con ellas.
- RA03. Elabora comentarios fundamentados *a posteriori* sobre la interpretación en tiempo real.
- RA04. Discrimina interpretaciones con fundamento e interpretaciones arbitrarias.
- RA05. Es capaz de adecuar su interpretación a los aciertos y errores propios.
- RA06. Toma decisiones interpretativas basadas en el conocimiento previo del repertorio español.
- RA07. Conoce y respeta la tradición interpretativa del repertorio lírico español y, en su caso, la trasciende diacrónicamente.
- RA08. Pone la interpretación consciente al servicio de la intencionalidad trascendente del autor.
- RA09. Valora todo el esfuerzo previo al servicio de la transmisión del mensaje artístico al público.
- RA10. Valora y transmite la riqueza y originalidad del repertorio lírico español.
- RA11. Organiza la carga del trabajo en función de las necesidades del grupo.
- RA12. Reconoce y valora sus aciertos y errores en su práctica interpretativa.

6. CONTENIDOS

Bloque temático	Tema/repertorio
Contenidos teóricos Concertación-Cantantes	Presentación de la/s obra/s que se va/n a trabajar (zarzuela, ópera, tonadilla o fragmentos) y planificación de su montaje (personajes, número de ensayos, medios).
	Desarrollo organizativo de los ensayos en función de la marcha del trabajo sobre la/s obra/s.
	Puesta en común de la partitura y el libreto. Lectura dramatizada. Construcción de personajes.
Contenidos teóricos Correpetición-Pianistas	Desarrollo de las técnicas de estudio e interpretación del repertorio de teatro musical español.
	Análisis de la dramaturgia y del vínculo entre ésta y el texto propiamente musical.
	Análisis instrumental de la obra y estudio de su relación con la transcripción pianística a través del conocimiento de la orquestación.
Contenidos prácticos Concertación-Cantantes	Estudio de personajes, dicción e interpretación en el texto cantado, montaje en su caso de roles completos, trabajo musical de una obra completa o fragmentos.
	Práctica de la incidencia en la interpretación de las características estilísticas de los principales autores españoles de teatro musical (Alonso, Arrieta, Barbieri, Bretón, Calleja, Chapí, Chueca, Díaz Giles, Durón, Fernández Caballero, Gaztambide, Giménez, Guerrero, Guridi, Luna, Moreno Torroba, Penella, Serrano, Sorozábal, Soutullo, Usandizaga, Valverde, Vert, Vives, etc.) dentro de su periodo histórico. Valoración y ponderación de las tradiciones interpretativas. Ejercicio de opciones interpretativas musicales por tipo de repertorio dentro de los tres modos interpretativo-musicales de la praxis actual.
	Control del trabajo de montaje de la/s obra/s. Supervisión constante de la marcha de dicho trabajo en función de la planificación inicial (ensayos parciales de música desde los conjuntos a los números individuales y eventuales ensayos conjuntos con escena, pregenerales y generales; funciones/conciertos semiescénificados). Comentario y evaluación de la función/concierto <i>a posteriori</i> .
Contenidos prácticos Correpetición-Pianistas	Desarrollo de la capacidad de lectura a vista. Estudio del timbre, arquitectura sonora y total en las diferentes texturas de reducción orquestal. Optimización de los propios recursos técnicos en la interpretación de la transcripción pianística de las obras. Interpretación de las características estilísticas de los principales autores españoles de teatro musical (Alonso, Arrieta, Barbieri, Bretón, Calleja, Chapí, Chueca, Díaz Giles, Durón, Fernández Caballero, Gaztambide, Giménez, Guerrero, Guridi, Luna, Moreno Torroba, Penella, Serrano, Sorozábal, Soutullo, Usandizaga, Valverde, Vert, Vives, etc.) dentro de su periodo histórico.
	Desarrollo de un método de trabajo efectivo y optimización de la relación tiempo-resultados en la preparación del repertorio. Estudio de las diferentes líneas vocales y desarrollo de la capacidad de marcar intervenciones de diferentes personajes de manera simultánea con el acompañamiento pianístico. Desarrollo de la capacidad de adaptación sonora y expresiva ante los diferentes instrumentos solistas participantes. Introducción a la dirección desde el piano: anacrusas visuales y auditivas.
	Desarrollo de la recreación musical y de la flexibilidad ante las indicaciones del director musical. Interpretación del repertorio con autonomía resolutive en su ejecución, de manera participativa, y a la vez subordinada a la dirección musical del grupo concertante.

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad formativa	Total horas (presenciales / trabajo personal del estudiante)
Clases magistrales	2 / 2
Clases teórico-prácticas	60 / 90
Tutorías	1 / -
Preparación de trabajos / recitales	- / 20
Exámenes	5 / 20
Total de horas de trabajo del estudiante	68 + 132 = 200

8. METODOLOGÍA

Actividades teóricas	Clases expositivas teóricas y teórico-prácticas en coordinación, en su caso, con la asignatura de «Escena lírica/Correpetición». Ensayo activo en imbricación de escucha activa con el resto de intervinientes y seguimiento de la dirección musical técnica y contingencialmente.
Actividades prácticas	Práctica artística en un entorno profesional (teatro, sala de concierto) con adecuación a las contingencias propias del directo.

9. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Actividades teórico-prácticas en el aula	Observación del trabajo y seguimiento en el aula.
Actividades prácticas en el escenario	Actuaciones grupales.

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividades teórico-prácticas en el aula	<p>Correcta aplicación de los conocimientos teóricos a la práctica realizada. Evolución y progreso temporal. Autonomía. Asistencia activa y puntualidad. Mejora desde los propios errores. Capacidad de trabajo en equipo. Responsabilidad ante la obra. Orden y adecuado uso de los materiales y recursos técnicos.</p>
Actividades prácticas en el escenario	<p>Adecuado empleo de recursos técnicos y estilísticos. Destreza y habilidad en el manejo de recursos. Aplicación de contenidos teóricos a la práctica. Resultado final: corrección, saber estar y adecuada presentación. Originalidad o aportación de soluciones para la resolución de problemas. Respeto por la integridad de la obra y los criterios de interpretación. Cumplimiento de plazos.</p>

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua (asistencia obligatoria mínima presencial: 80%)

Instrumentos	Ponderación
Participación activa en los debates del aula	15%
Capacidad de respuesta artística a la interacción interpretativa con los compañeros en tiempo real	15%
Síntesis coherente en la interpretación de los conceptos estudiados	15%
Evolución y rendimiento: seguimiento y otros sistemas de evaluación	15%
Actuaciones y/o conciertos	40%
Total (siempre con la obligatoriedad de haber participado en los ensayos y habiendo obtenido un mínimo de 5 puntos en la nota de clase)	100%

9.3.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación en el caso de pérdida de la evaluación continua y para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Prueba escrita sobre el repertorio montado acerca de aspectos interpretativos de conjunto referidos a los contenidos tratados..	20%
Prueba práctica sobre el repertorio montado o actuación (el alumno presentará todo el repertorio —roles, escenas, números, roles y obras completas en su caso o roles dentro de determinadas dramaturgias— trabajado y propuesto durante el curso. El alumno ejecutará todo el repertorio acorde con los análisis, propuestas y partituras anotadas utilizadas por los cantantes que le acompañen, apoyando dichas indicaciones con su interpretación. La aportación de los cantantes, pianistas y los recursos necesarios para dicha ejecución será responsabilidad exclusiva del alumno. Asimismo, si fuere requerido para ello y dado el carácter grupal e interrelacionador de la asignatura, tendrá la obligación de acompañar a los compañeros que no hayan perdido la evaluación continua en sus actuaciones y conciertos de la asignatura).	80%
Total	100%

Instrumentos	Ponderación
Se ponderará de acuerdo con el tipo específico de discapacidad y adaptación en coordinación con la Comisión del Máster.	-
Total	100%

9.3.3. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

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

Dada la tipología intrínseca de la asignatura, su imbricación con la de «Escena lírica/Correpetición», así como la conformación de los grupos vocales en función de las voces existentes entre los alumnos, la planificación temporal vendrá dada por la propia marcha de las clases y ensayos, teniendo en cuenta que la metodología irá

adaptándose convenientemente para el logro de los objetivos marcados y la evaluación predominante será la de tipo continuo y acumulativo. Desde el punto de vista cronológico, se irán marcando objetivos quincenales puntuales del repertorio trabajado, incluyendo asiduos repasos, con objeto de acometer con éxito la/s actuación/es final/es. No obstante, se prevé el trabajo conjunto con la colaboración del profesor/a de «Escena lírica/Correpetición» en el segundo cuatrimestre. La actuación final se adaptará —en función del repertorio trabajado, los repartos disponibles y las premisas presupuestarias de la E.S.C.M.— a un formato que podrá ir, desde un Concierto semiescenificado de una obra entera o fragmentos, a un Montaje escénico-musical completo, pasando por formatos intermedios y sus variantes.

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

11.1. Bibliografía general

Título	<i>España desde la ópera a la zarzuela</i>
Autor	A. PEÑA y GOÑI
Editorial	Alianza, Madrid, 1967

Título	<i>La zarzuela de cerca</i>
Autor	A. AMORÓS (director)
Editorial	Espasa-Calpe, Madrid, 1987

Título	<i>La Zarzuela</i>
Autor	M. GARCÍA, R. REGIDOR
Editorial	Acento Editorial, Madrid, 1997

11.2. Bibliografía complementaria

Título	<i>Teatro lírico español</i>
Autor	L. IGLESIAS de SOUZA
Editorial	Diputación de A Coruña, A Coruña, 1992

Título	<i>Historia de la zarzuela</i>
Autor	E. COTARELO y MORI
Editorial	ICCMU, Madrid, 2000

Título	<i>La tonadilla</i>
Autor	J. SUBIRÁ
Editorial	Labor, Barcelona, 1933

Título	<i>Don Gil de Alcalá</i> , ópera española en 3 actos (edición crítica bilingüe español-inglés)
Autor	M. PENELLA (A. MOYA, editor crítico)
Editorial	opera prima, Madrid, 2021

11.3. Direcciones web de interés

Dirección 1	<i>zarzuelerias.blogspot.com</i>
Dirección 2	<i>zarzuela.net</i>
Dirección 3	<i>atodazarzuela.blogspot.com</i>

11.4 Otros materiales y recursos didácticos

Biblioteca especializada en la propia Escuela.