

ESCUELA SUPERIOR DE CANTO

Centro Público

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

GUÍA DOCENTE DE INTERPRETACIÓN: REPERTORIO CON PIANO

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

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 4 DE JULIO DE 2023

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

ASIGNATURA: Interpretación: Repertorio con Piano

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo	Obligatoria	
Carácter	Instrumental individual (en dúo de voz y piano)	
Especialidad/itinerario/estilo/instrumento	Interpretación / Canto / Piano	
Materia	Voz / Piano	
Periodo de impartición	Anual	
Número de créditos	8	
Número de horas	Totales: 200	Presenciales: 37
Departamento	Canto y Repertorio	
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. Aurelio Viribay Salazar

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

Apellidos y nombre
Prof. ^a Dra. Irene Alfageme Borge
Prof. Dr. Francisco J. Pérez Sánchez
Prof. Dr. Aurelio Viribay Salazar

4. COMPETENCIAS

Competencias transversales
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).
Ser capaz de adaptarse a los cambios modificando su propia visión para alcanzar objetivos o lograr cambios en el entorno o a los requerimientos del trabajo (desarrollo de adaptación al cambio).
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).

Ser capaz de emprender acciones, crear oportunidades y mejorar resultados sin una motivación externa (desarrollo de la capacidad de iniciativa).

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).

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).

Poner al servicio los conocimientos adquiridos para conservar y dar a conocer el patrimonio musical español correctamente documentado, difundiendo los mismos como parte de la obligada contribución a la sensibilización social de la importancia de dicho patrimonio (desarrollo de la habilidad para la salvaguarda del patrimonio musical).

Competencias generales

Demostrar conocimientos avanzados y una comprensión sistemática de los procesos interpretativos y artísticos relacionados con la interpretación del repertorio lírico español.

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 o la práctica profesional.

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

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

Competencias específicas

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.

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

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.

Identificar y resolver con autonomía los problemas musicales a través del estudio e investigación personales.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Domina la notación gráfica y comprende la importancia del texto y su relación con la música.

2. Elabora una propuesta de interpretación y un juicio crítico sobre la articulación de la palabra cantada así como de la prosodia y del discurso musical y textual.

3. Adquiere un criterio estilístico riguroso para una interpretación acorde a los diferentes compositores, época, estilos y obras.

4. Establece nexos de unión entre los diversos estilos interpretativos y estéticos del repertorio.
5. Reconoce las dificultades técnicas y elabora un plan de trabajo para resolverlas y trascenderlas.
6. Toma conciencia del trabajo musical compartido y propone cambios agógicos y/o dinámicos y formas de interactuar con un criterio camerístico.
7. Identifica e incorpora decisiones interpretativas basadas en la música popular y el folclore español cuando el repertorio así lo requiere.

6. CONTENIDOS

Bloque temático	Repertorio orientativo
I.- Teatro lírico español	Tema 1. Siglos XVII y XVIII: Arias de teatro lírico de Juan Hidalgo, Sebastián Durón, Tomás de Torrejón y Vesaco, Blas de Laserna, Antonio Literes, José de Nebra, Antonio Rodríguez de Hita, Vicente Martín y Soler, Manuel García, Jacinto Valledor, Luis de Misón, Pablo Esteve y otros compositores de similar época y características.
	Tema 2. Siglo XIX: Arias y romanzas de teatro lírico de Cristóbal Oudrid, Mariano Soriano Fuertes, Rafael Hernando, Ramón Carnicer, José Melchor Gomis, Juan Crisóstomo Arriaga, Baltasar Saldoni, Valentín Zubiaurre, Emilio Serrano, Joaquín Gaztambide, Francisco Asenjo Barbieri, Emilio Arrieta, Manuel Fernández Caballero, Miguel Marqués, Ruperto Chapí, Federico Chueca, Joaquín Valverde, Amadeo Vives, Tomás Bretón, Felipe Pedrell, Isaac Albéniz, Gerónimo Giménez, Tomás López Torregrosa y otros compositores de similar época y características.
	Tema 3. Siglos XX y XXI: Arias y romanzas de teatro lírico José Serrano, Pablo Luna, Francisco Alonso, Agustín Pérez Soriano, Rafael Millán, Vicente Lleó, Reveriano Soutullo, Juan Vert, Manuel de Falla, Enrique Granados, Jesús Guridi, Roberto Gerhard, Eduardo Toldrá, Federico Moreno Torroba, Jacinto Guerrero, José María Usandizaga, Jaime Pahissa, Conrado del Campo, Julio Gómez, María Rodrigo, Remedios Selva y Torres, Carmen de Cantó (Carmen Climent), Adela Anaya Ruiz, Rafael Millán, Fernando Díaz Gilés, Pablo Sorozábal, Jesús García Leoz, Joaquín Rodrigo, Joaquín Nin-Culmell, Gustavo Pittaluga, Salvador Bacarisse, Rafael Rodríguez Albert, Manuel Moreno Buendía, Xavier

	Montsalvatge, Leonardo Balada, Amando Blanquer, Antón García Abril, Cristóbal Hálfeter, Luis de Pablo, Mauricio Sotelo y otros compositores de similar época y características.
II.- Canción de concierto española	Tema 1. Siglo XIX: Canciones para voz y piano de Fernando Sor, José León, Federico Moretti, Mariano Rodríguez de Ledesma, Manuel García, José Melchor Gomis, Ramón Carnicer, Mariano Soriano Fuertes, Cristóbal Oudrid, José Valero Peris, Martín Sánchez Allú, Lázaro Núñez Robres, Manuel Fernández Caballero, Sebastián Iradier, Santiago de Masarnau, Joaquín Espín y Guillén, Paulina Cabrero y Martínez, Florencio Lahoz, José Inzenga y Castellanos, Eduardo Ocón, Isidoro Hernández, José Espí Ulrich, Fermín Mª Álvarez, Marcial del Adalid, Tomás Bretón, Gabriel Rodríguez, Antonio de la Cruz, Rafael Taboada y Mantilla, Justo Blasco y Compáns, Antonio Reparaz, Eduardo Jiménez, Antonio López Almagro, Francisco Asenjo Barbieri, Basilio Basili, Rafael Hernando, Emilio Arrieta, Jesús de Monasterio, Ruperto Chapí, Ignacio Ovejero, Rafael Hernando, Javier Gaztambide, Óscar Camps y soler, Manuel Giró, Felipe Pedrell, Isaac Albéniz y otros compositores de similar época y características.
	Tema 2. Primera mitad del siglo XX: Canciones para voz y piano de Enrique Granados, Manuel de Falla, Conrado del Campo, Julio Gómez, Óscar Esplá, Jesús Guridi, Joaquín Turina, Joaquín Nin, Fernando Obradors, José Antonio Donostia, Nemesio Otaño, Francisco de Madina, Andrés Isasi, José María Franco, Pedro Sanjuán, Emma Chacón, Emiliana de Zubeldia, Maria de Pablos, Elena Romero, Rogelio del Villar, José María Guervós, Benito García de la Parra, María Rodrigo, Amadeo Vives, Francisco Alió, Enric Morera, Juan Lamote de Grignon, Ángel Barrios, Olallo Morales, Ernesto Halffter, Rodolfo Halffter, Julián Bautista, Salvador Bacarisse, Gustavo Pittaluga, Fernando Remacha, Juan José Mantecón, Adolfo Salazar, Gustavo Durán, Roberto Gerhard, Eduardo Todrá, Manuel Palau, Rafael Rodríguez Albert, Jesús Bal y Gay, Manuel Blancafort, Juan Altisent, José Moreno Gans, Vicente Asencio, Joan María Thomàs, Jaume Mas Porcel, Jesús Arambarri, Tomás Garbizu, Evaristo Fernández Blanco, Victoriano Echevarría, José Ignacio Prieto, Enrique Truán, Ángel Martín Pompey, Javier Alfonso, Ángel Mingote, Federico Mompou, Joaquín Rodrigo, Jesús García Leoz, Matilde Salvador, María Teresa Prieto, Arturo Dúo Vital, Estéban Vélez, José Muñoz Molleda, Gerardo Gombau, Salvador Ruiz de Luna, Miguel Asins Arbó, José Báguena Soler y otros compositores de similar época y características.
	Tema 3. Segunda mitad del siglo XX y siglo XXI: Canciones para voz y piano de Xavier Montsalvatge, Joan

	Comellas, Josep Casanovas, Manuel Valls, Jordi Giró, Jaume Padrós Monturiol, Ángel Cerdá, Carmen Santiago de Merás, Carlos Suriñach, Francisco Escudero, Cristóbal Hálfiter, Luis de Pablo, Carmelo Bernaola, Josep María Mestres-Quadreny, Xavier Benguerel, Ramón Barce, Josep Soler, Joaquim Homs, Leonardo Balada, Claudio Prieto, Antón García Abril, Manuel Castillo, Manuel Oltra, Ramón Medina Hidalgo, Joaquín Reyes Cabrera, Amando Blanquer, Manuel Angulo, José Peris Lacasa, Narcis Bonet, Pascual Aldave, Manuel Moreno Buendía, Félix Lavilla, Ángel Barja, María Luisa Ozaita, Carlos Cruz de Castro, Tomás Marco, Jesús Legido, Antoni Parera Fons, Valentín Ruiz López, José Luis Turina, Benet Casablanca, Consuelo Díez, Carlos Galán, Lorenzo Palomo, Teresa Catalán, María Escribano, Marisa Manchado, Mario Carro, Zulema de la Cruz, Mercedes Zavala, Juan Durán, Miquel Ortega, Jesús Torres, Israel López Estelche, Hermes Luaces, Alejandro Román y otros compositores de similar época y características.
--	---

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total horas
Clases prácticas	a: 30 horas
Clases magistrales	a: 2 horas
Tutorías	a: 1 hora
Exámenes y conciertos	a: 4 horas
Horas de trabajo del estudiante	b: 163 horas
Total de horas de trabajo del estudiante	a + b = 200 horas

8. METODOLOGÍA

Clases prácticas	Clases presenciales prácticas en las que se trabajará técnica y estilísticamente en los contenidos de la asignatura y se realizarán actividades utilizando distintos recursos docentes. Se potenciará el desarrollo de la autoescucha, del pensamiento crítico y la resolución de problemas interpretativos del repertorio propuesto.
Conciertos	Conciertos en los que el estudiante deberá aplicar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la asignatura.
Tutoría	Tutorías para coordinar a los estudiantes en las tareas individuales y de grupo, así como para evaluar los progresos individuales, las actividades y la metodología docente.

9. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Clases prácticas	Observación del trabajo y seguimiento en el aula.
Conciertos	Actuaciones en conciertos del dúo de voz y piano.

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Clases prácticas	-Asistir activamente a las clases con una adecuada preparación. -Demostrar progreso y evolución a lo largo del desarrollo temporal de la asignatura. -Desarrollar criterios propios debidamente fundamentados sobre la interpretación del repertorio trabajado. -Colaborar en la consecución de objetivos en el trabajo del dúo de voz y piano. -Interpretar con rigor el repertorio propuesto.
Conciertos	-Mostrar un resultado artístico-profesional satisfactorio. -Utilizar adecuadamente los recursos estilísticos. -Mostrar una adecuada presentación en público. -Mostrar la capacidad de comunicación con el público.

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La evaluación es continua. La asistencia a las actividades programadas es obligatoria. Esto supone que, para poder realizar esta evaluación continua, el alumno tendrá que asistir, al menos, al 80% de dichas actividades. Se realizará el registro de asistencia.

Cuando no se cumplan estos requisitos el alumno perderá su derecho a una evaluación continua. Esto no supone la pérdida del derecho a una evaluación final. En la convocatoria ordinaria el alumno será evaluado con los instrumentos establecidos para la pérdida de la evaluación continua. En el caso de suspender tendrá derecho a la convocatoria extraordinaria en las mismas condiciones que el resto de los alumnos.

Las calificación final de la asignatura se expresará numéricamente de 0 a 10, con un decimal, según se establece en el artículo 7 del Decreto 36/2010, de 2 de junio, por el que se

establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores de Música en la Comunidad de Madrid. Esta calificación final, como la ponderación de cada aspecto que conforman dicha nota se establece en los apartados correspondientes.

Tal como se especifica en las *Instrucciones de la Dirección General de Universidades e Investigación, de 14 de mayo de 2019 para los Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas*, de la Comunidad de Madrid: “La mención de *Matrícula de Honor* podrá ser otorgada a quienes hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% de los matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola *Matrícula de Honor*” (p. 6.3 e). Entre los alumnos que cumplan dichos requisitos los profesores de la asignatura valorarán conjuntamente el resultado de la excelencia interpretativa en los conciertos de la asignatura llevados a cabo durante el desarrollo del Máster y considerarán de forma colegiada otorgar la matrícula de honor.

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Seguimiento y aprovechamiento de las clases	50 %
Participación en conciertos	50 %
Total	100 %

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

Instrumentos	Ponderación
Examen práctico consistente en la interpretación de un programa de un mínimo de treinta minutos de duración que incluya al menos una obra de cada uno de los seis grupos de repertorio de los contenidos de la asignatura.	100 %
Total	100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Examen práctico consistente en la interpretación de un programa de un mínimo de treinta minutos de duración que incluya al menos una obra de cada uno de los seis grupos de repertorio de los contenidos de la asignatura.	100 %
Total	100%

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

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

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

Periodo	Contenido	Instrumento de evaluación
Primer cuatrimestre	Dadas las características de esta asignatura en la que dos estudiantes —cantante y pianista— participan como dúo, la planificación temporal será forzosamente personalizada y atenderá a la evolución de las clases del dúo, en una continua adaptación metodológica para la consecución de los objetivos marcados. Desde el punto de vista cronológico se irán marcando objetivos en función de la evolución del repertorio trabajado, elegido libremente entre los seis temas de la asignatura. Concierto al final del primer cuatrimestre.	-Seguimiento y aprovechamiento de las clases -Evolución del trabajo interpretativo del repertorio estudiado. -Resultado de la interpretación del repertorio en el concierto.
Segundo cuatrimestre	Dadas las características de esta asignatura en la que dos estudiantes —cantante y pianista— participan como dúo, la planificación temporal será forzosamente personalizada y atenderá a la evolución de las clases del dúo, en una continua adaptación metodológica para la consecución de los objetivos marcados. Desde el punto de vista cronológico se irán marcando objetivos	-Seguimiento y aprovechamiento de las clases -Evolución del trabajo interpretativo del repertorio estudiado.

	en función de la evolución del repertorio trabajado, elegido libremente entre los seis temas de la asignatura. Concierto al final del segundo cuatrimestre.	-Resultado de la interpretación del repertorio en el concierto.
--	---	--

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS¹

11.1. Bibliografía general

Título	Historia de la música española 3. Siglo XVII.
Autor	José López-Calo
Editorial	Alianza Editorial

Título	Historia de la música española 4. Siglo XVIII.
Autor	Antonio Martín Moreno
Editorial	Alianza Editorial

Título	Historia de la música española 5. Siglo XIX.
Autor	Carlos Gómez Amat
Editorial	Alianza Editorial

Título	Historia de la música española 6. Siglo XX
Autor	Tomás Marco
Editorial	Alianza Editorial

Título	Historia de la Música en España e Hispanoamérica. Vol. 3: La música en el siglo XVII
Autor	Álvaro Torrente (editor)
Editorial	Fondo de Cultura Económica de España

Título	Historia de la Música en España e Hispanoamérica. Vol. 4: La música en el siglo XVIII
---------------	---

¹ Se recomienda que el número total de referencias bibliográficas no exceda de veinte títulos.

Autor	José Máximo Leza (editor)
Editorial	Fondo de Cultura Económica de España

Título	Historia de la Música en España e Hispanoamérica. Vol. 5: La música en España en el siglo XIX.
Autor	Juan José Carreras (editor)
Editorial	Fondo de Cultura Económica de España

Título	Historia de la Música en España e Hispanoamérica. Vol. 7: La música en España en el siglo XIX.
Autor	Alberto González Lapuente (editor)
Editorial	Fondo de Cultura Económica de España

Título	La canción lírica española en el siglo XIX
Autor	Celsa Alonso
Editorial	Instituto Complutense de Ciencias Musicales

Título	Lieder y canciones de España
Autor	Antonio Fernández-Cid
Editorial	Editores Nacionales

Título	La canción de concierto en el Grupo de los Ocho de Madrid
Autor	Aurelio Viribay
Editorial	Doble J

11.2. Bibliografía específica para estudiantes-pianistas

Título	The complete collaborator: the pianist as a partner
Autor	Martin Katz
Editorial	Oxford University Press

11.3. Direcciones web de interés

Dirección 1	www.lieder.net
Dirección 2	www.imslp.org

11.4. Otros materiales y recursos didácticos

Aula con piano de cola
Conexión a internet
Tablet u ordenador portátil
Biblioteca musical de la ESCM: partituras, libros, revistas, grabaciones.