

**Curso
2022-2023**

ESCUELA SUPERIOR
DE CANTO

Centro Público

**Comunidad
de Madrid**

Dirección General de Universidades
y Enseñanzas Artísticas Superiores
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CIENCIA
Y PORTAVOCÍA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: MAYO 2022

GUÍA DOCENTE DE ANÁLISIS MUSICAL APLICADO A LA INTERPRETACIÓN

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

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

ASIGNATURA: ANÁLISIS MUSICAL APLICADO A LA INTERPRETACIÓN

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo	Obligatoria
Carácter	Clases de enseñanza colectiva
Especialidad/itinerario/estilo/ instrumento	Interpretación/Canto/Piano
Materia	Investigación e innovación musical
Periodo de impartición	Primer cuatrimestre
Número de créditos	3 ETCS
Número de horas	Totales: 75 Presenciales: 15
Departamento	Enseñanzas teórico-prácticas
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	Correo electrónico
Prof. Dr. Antonio Moya Tudela	antonio.moya@escm.es

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

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).

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).

CT08. 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

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.

CG02. Fomentar la investigación y participación en proyectos de investigación interpretativa desde los propios procesos artísticos del repertorio vocal español.

CG04. Adquirir las capacidades y habilidades necesarias para el manejo de fuentes y métodos de investigación de manera que puedan continuar su aprendizaje de un modo autónomo y continuo, seleccionando la teoría científica adecuada y la metodología precisa dentro de su especialidad.

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

CE01. Conocer los principios metodológicos de la interpretación del repertorio vocal español e iniciarse en la investigación musical.

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*.

CE04. Aplicar estos conocimientos con el auxilio de los programas informáticos orientados a la recogida y procesamiento de datos como herramientas básicas para la investigación.

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.

Competencias de asignatura

CA01. Desarrollar epistemológicamente la terminología analítica musical.

CA02. Aumentar la celeridad en el reconocimiento de estructuras musicales complejas.

CA03. Visualizar categorías musicales sistemáticas e interrelacionadas en la partitura.

CA04. Analizar categorías musicales sistemáticas e interrelacionadas en la partitura.

CA05. Analizar sobre la marcha estructuras sencillas desde la interpretación.

CA06. Sintetizar los conceptos previamente analizados de cara a una interpretación integrada y coherente.

CA07. Conocer y valorar el Repertorio Lírico Español en el contexto internacional.

CA08. Identificar los caracteres hispanos más o menos ocultos en el Repertorio Lírico Español.

CA09. Explicar y saber transmitir racionalmente el carácter musical y textual del Repertorio Lírico Español a través de la herramienta analítica.

CA10. Imbricar la interpretación actual del Repertorio Lírico Español respetando tanto las fuentes e intencionalidad del compositor como la tradición, para, en su caso, trascenderlas.

5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

RA01. Domina la teoría analítica avanzada.

RA02. Detecta estructuras analíticas medias y complejas.

RA03. Elabora comentarios interpretativos desde postulados analíticos.

RA04. Discrimina elementos interpretativos de audiciones externas desde la herramienta analítica.

RA05. Es capaz de diferenciar los procedimientos interpretativos a través del análisis.

RA06. Toma decisiones interpretativas basadas en la herramienta analítica del repertorio español.

RA07. Conoce y respeta la tradición interpretativa y, en su caso, la trasciende diacrónicamente.

RA08. Pone la herramienta analítica al servicio de la intencionalidad trascendental del autor.

RA09. Valora una nueva percepción del *corpus* analítico al servicio de la transmisión del mensaje artístico al público. Analiza sobre la marcha estructuras sencillas.

RA10. Valora y explica objetivamente la riqueza y originalidad del repertorio lírico español.

6. CONTENIDOS

Bloque temático	Tema
Contenidos teóricos	Tema 1. Estudio crítico de las distintas herramientas y enfoques analíticos avanzados para la exégesis completa de una partitura propia del repertorio lírico español. Epistemología del análisis.
	Tema 2. Ritmos españoles y españolizantes. Células rítmicas. El influjo de la danza.
	Tema 3. Visión exótica. Interpretación y connotaciones estilísticas. Formas y géneros españoles propios. Diferencias y caracterización de géneros y formas universales en el repertorio lírico español.
	Tema 4. El modalismo español. Reliquias modales en el tonalismo. Su imbricación en el funcionalismo. Influjo en la armonía alterada modal y en los giros melódicos. Procedimientos horizontales. Procedimientos contrapuntísticos en el repertorio español. La armonía cromática en el tonalismo español.
	Tema 5. Relación texto/música a través de la métrica musical y poética española. La semántica. Procedimientos figuristas. Connotaciones psico-estéticas de los procedimientos estudiados y su relación con la interpretación. Influjo de las demás artes españolas. Análisis contextual. La tradición y la vanguardia.
	Tema 6. Análisis del fraseo en función de la armonía, el ritmo, la melodía y la forma en el repertorio lírico español. Relación analítica de la voz o voces con el conjunto orquestal, camerístico o pianístico. Análisis tímbrico. Imbricaciones, texturas y funciones interpretativas. Consecuencias interpretativas.
	Tema 7. Características estilísticas de los principales autores españoles dentro de su periodo histórico. Incidencia en la interpretación.
	Tema 8. El repertorio lírico español desde la visión de los tres modos interpretativos de la praxis actual. Opciones por tipo de repertorio. Hacia una interpretación trascendental-diacrónica del repertorio lírico español.
	Tema 9. Postulados fenomenológicos. Binomios tensión/intensidad y <i>tempo/acústica</i> . La repetición (celular, motívica, formal). Relaciones con la escena.
Contenidos prácticos	Ejercicios prácticos de aplicación del análisis a la partitura.
	Ejemplos prácticos puntuales de aplicación a la interpretación en vivo.
	Comentario interpretativo de audiciones a la luz del análisis.

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad formativa	Total horas (presenciales / trabajo personal del estudiante)
Clases magistrales	10 / 25
Clases teórico-prácticas	4 / 8

Preparación de ejercicios	- / 15
Exámenes	1 / 12
Total de horas de trabajo del estudiante	15 + 60 = 75

8. METODOLOGÍA

Actividades teóricas	Clases expositivas teóricas y teórico-prácticas de análisis superior aplicado al Repertorio vocal español.
Actividades prácticas	Práctica analítica basada en ejemplos. Ejercicios.

9. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	Observación del trabajo/debate y seguimiento en el aula.
Actividades prácticas	Ejercicios prácticos y corrección.

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	Correcta aplicación de los conocimientos teóricos en el debate. Evolución y progreso temporal. Autonomía. Asistencia activa y puntualidad.
Actividades prácticas	Adecuado empleo de recursos analíticos. Destreza y habilidad en el manejo de recursos analíticos. Aplicación de contenidos analíticos a la práctica. Resultados finales: justificación y adecuada presentación. Cumplimiento de plazos.

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	20%
Evolución y rendimiento: seguimiento y corrección de ejercicios	20%
Examen final teórico-práctico	60%
Total	100%

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

Instrumentos	Ponderación
Prueba escrita teórica	50%
Prueba escrita práctica	50%
Total	100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Prueba escrita teórica	50%
Prueba escrita práctica	50%
Total	100%

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

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

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

Semana	CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	Total horas presenciales	Total horas no presenciales
Semana 1	TEMA 1:		
	Actividades teóricas: Tema 1	1 hora	3 horas
	Actividades prácticas: Ejemplos aplicados	0,5 horas	1,25 horas
Semana 2	TEMA 2:		
	Actividades teóricas: Tema 2	1 hora	3 horas

	Actividades prácticas:	Ejemplos aplicados	0,5 horas	1,25 horas
	Ejercicios :	Ejercicio 1	-	5 horas
Semana 3	TEMA 3:			
	Actividades teóricas:	Tema 3	1 hora	3 horas
	Actividades prácticas:	Ejemplos aplicados	0,5 horas	1,25 horas
Semana 4	TEMA 4:			
	Actividades teóricas:	Tema 4	1 hora	3 horas
	Actividades prácticas:	Ejemplos aplicados	0,5 horas	1,25 horas
	Evaluación :	Ejercicio 2	-	5 horas
	Tema 5:			
Semana 5	Actividades teóricas:	Tema 5	1 hora	3 horas
	Actividades prácticas:	Ejemplos aplicados	0,5 horas	1,25 horas
	Tema 6:			
Semana 6	Actividades teóricas:	Tema 6	1 hora	3 horas
	Actividades prácticas:	Ejemplos aplicados	0,5 horas	1,25 horas
	Evaluación :	Ejercicio 3	-	5 horas
	Tema 7:			
Semana 7	Actividades teóricas:	Tema 7	1 hora	3 horas
	Actividades prácticas:	Ejemplos aplicados	0,5 horas	1,25 horas
	Tema 8:			
Semana 8	Actividades teóricas:	Tema 8	1 hora	3 horas
	Actividades prácticas:	Ejemplos aplicados	0,5 horas	1,25 horas
	Evaluación :	Ejercicio 4	-	5 horas
	Tema 9:			
Semana 9	Actividades teóricas:	Tema 9 y repaso del temario	2 horas	6 horas
Semana 10	Evaluación	Examen final	1 hora	15 horas

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

11.1. Bibliografía general

Título	<i>El folklore musical. Historia de la Música española (7)</i>
Autor	J. CRIVILLÉ
Editorial	Alianza música, Madrid, 1988

Título	<i>Análisis del estilo musical</i>
Autor	J. de LARUE
Editorial	Idea books, Amsterdam, 2004

Título	<i>Aproximación al lenguaje musical de J. Turina</i>
Autor	J.M. BENAVENTE
Editorial	Alpuerto, Madrid, 1983

11.2. Bibliografía complementaria

Título	<i>Análisis Musical. Claves para entender e interpretar la música: Estudio del análisis morfosintáctico de la música</i>
Autor	Margarita y Arantza LORENZO DE REIZÁBAL
Editorial	Boileau, Barcelona, 2009

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

Título	«¿Es posible medir numéricamente las tensiones armónicas a lo largo de una obra musical? Una aplicación interpretativo-didáctica al <i>Preludio Op. 3, Nº 2</i> de S. Rachmaninoff a partir de la teoría de la consonancia de Euler», en <i>Música, Revista del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid</i> , núm. 18 y 19 (2011-2012)
Autor	A. MOYA
Editorial	Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, Madrid, 2012.
Título	La canción de concierto en el Grupo de los Ocho de Madrid.
Autor	A. VIRIBAY
Editorial	Doble J Editorial, Aracena (Huelva), 2014.

Dirección General de Universidades
y Enseñanzas Artísticas Superiores
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CIENCIA
Y PORTAVOCÍA

11.3. Direcciones web de interés

Dirección 1	www.sedem.es
--------------------	--

11.4 Otros materiales y recursos didácticos

Biblioteca especializada en la propia Escuela. Aula con piano, pizarra con pentagrama, fotocopias.