

**Escuela Superior de Canto
de Madrid**

Centro Público

**Comunidad
de Madrid**

Dirección General
de Enseñanzas Artísticas

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y UNIVERSIDADES

GUÍA DOCENTE DE CANCIÓN DE CONCIERTO CONTEMPORÁNEA

**TÍTULO DE GRADO EN ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS SUPERIORES DE MÚSICA
INTERPRETACIÓN. ITINERARIO (D) CANTO**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: JUNIO DE 2024

TITULACIÓN: Grado en Enseñanzas Artísticas de Música. Especialidad Interpretación.
Itinerario D-Canto

ASIGNATURA: Canción de Concierto Contemporánea / Contemporary Art Song

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo¹	Optativa
Carácter²	Instrumental individual
Especialidad/itinerario/estilo/instrumento	Interpretación/D-Canto
Materia	Voz
Periodo de impartición³	Anual
Número de créditos	3
Número de horas	Totales: 90 Presenciales: 30
Departamento	Canto y Repertorio Vocal
Prelación/ requisitos previos	Canto II y Repertorio Vocal II
Idioma/s en los que se imparte	Todos los idiomas

2. JEFATURA DE DEPARTAMENTO

Apellidos y nombre

[Paz Jaramillo](#)

3. PERSONAL ACADÉMICO

Apellidos y nombre

[Isabel Puente](#)

5. COMPETENCIAS

Competencias transversales

Esta Guía procura la adquisición de las siguientes competencias transversales (competencia instrumental CI, competencia interpersonal CP y sistémica CS) establecidas en el Anexo I del Real Decreto 631/2010 que establece el contenido básico de las enseñanzas superiores de música (según enumeración del Anexo I):

-CT1: organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora (CI).

-CT3: solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza (CI).

-CT6: realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal (CP).

-CT12: adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y artísticos y a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de formación continuada (CS).

-CT13: buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional (CS).

-CT15: trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional (CS).

-CT17: Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos (CS).

Competencias generales

Igualmente, esta Guía Docente busca el desarrollo de las siguientes competencias generales en el alumnado (según la enumeración del Anexo I):

-CG1: conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical.

-CG7: demostrar capacidad para interactuar musicalmente en diferentes tipos de proyectos musicales participativos.

-CG9: conocer las características propias de su instrumento principal, en relación a su construcción y acústica, evolución histórica e influencias mutuas con otras disciplinas.

-CG11: estar familiarizado con un repertorio amplio y actualizado, centrado en su especialidad, pero abierto a otras tradiciones. Reconocer los rasgos estilísticos que caracterizan a dicho repertorio y poder describirlos de forma clara y completa.

Competencias específicas

Conocer, producir e interpretar correctamente la notación y los sonidos representados a través de la grafía musical contemporánea.

Dominar los aspectos técnicos de la voz relacionados con el repertorio contemporáneo internacional, a través de las nuevas técnicas vocales (y pianísticas) y sus grafías; respiración (inspiración/expiración), emisión de distintos sonidos, proyección del aire, dicción de textos con distintos requerimientos (susurrado, voz hablada, speechgesang...), afinación de intervalos no convencionales, asimilación de indicaciones expresivas e interpretativas, nuevas técnicas de memorización, interrelación con el repertorista de música actual.

Abordar con solvencia y conocimiento íntegro (teórico práctico) las obras del repertorio contemporáneo internacional adecuadas a su propia voz.

Adquirir un elevado nivel de autonomía que permita el conocimiento de las partituras contemporáneas en relación con su propia voz, mediante la comprensión de las grafías y los recursos requeridos, y el trabajo y estudio de las herramientas teórico prácticas necesarias.

Poseer el control corporal adecuado y la presencia escénica requerida para la interpretación de la música de los siglos XX y XXI, no siempre convencional o acorde a los parámetros aprendidos.

Acostumbrarse a las pruebas interpretativas en público que incluyan obras actuales junto al repertorio más tradicional, como paso previo al ejercicio profesional en cualquiera de sus ámbitos.

Contextualizar compositor, obra, texto y música.

Cantar de manera inteligible los textos de las diversas obras, así como la articulación y modalidad vocal requerida.

Analizar la partitura, en base a criterios de análisis contemporáneos, especificando material formal, musical, textural, de alturas, dinámico y técnico.

Interrelacionar la interpretación del texto y la música, para así conseguir una ejecución adecuada de la obra.

Abordar el estudio de una obra para realizar su estreno absoluto.

Coordinar el trabajo interpretativo vocal con el trabajo interpretativo pianístico.

6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ampliar el conocimiento del repertorio vocal que se aborda en la asignatura de Repertorio Vocal, trabajando obras originales para voz y piano del repertorio actual.

Conseguir una visión general de la canción contemporánea internacional desde 1950 (aproximadamente) a nuestros días.

Adquirir las competencias mediante el estudio práctico del repertorio contemporáneo internacional en todas sus formas y variaciones, reconociendo y aprehendiendo el lenguaje musical de las partituras actuales, así como sus distintas grafías.

Conocer la historia y evolución del repertorio de la asignatura.

Interpretar con acompañamiento de piano las diferentes canciones que componen el programa de la asignatura.

Protagonizar el estreno absoluto de una o más obras para voz y piano.

Profundizar en las diferencias estilísticas del repertorio trabajado.

Interpretar el repertorio trabajado en las lenguas originales en que fueron escritas.

7 CONTENIDOS

1. Repertorio centroeuropeo desde la II Escuela de Viena.

- Arnold Schönberg (1874-1951)
- Anton von Webern (1883-1945)
- Alban Berg (1885-1935)
- Hanns Eisler (1890-1960)
- Viktor Ullmann (1898-1944)
- Etc.

2. Repertorio de la generación de la República en España.

- Roberto Gerhard (1896-1970)
- Rodolfo Halffter (1900-1987)
- Ernesto Halffter (1905-1989)
- Jesús Bal y Gay (1905-1993)
- Gustavo Pittaluga (1906-1975)
- Xavier Montsalvatge (1912-2002)
- Etc.

3. Repertorio actual.

3.1. Centroeuropeo:

- György Ligeti (1923-2006)
- Klaus Huber (1924-2017)
- György Kurtág (1926)
- Hans Werner Henze (1926-2012)
- Wilhelm Killmayer (1927-2017)
- Karlheinz Stockhausen (1928-2007)
- Mauricio Kagel (1931-2008)
- Sofia Gubaidulina (1931)
- Helmut Lachenmann (1935)
- Aribert Reimann (1936)
- Hans Zender (1936-2019)
- Heinz Holliger (1939)
- Wolfgang-Andreas Schultz (1948)
- Manfred Trojahn (1949)
- Wolfgang Rihm (1952)
- Kaija Saariaho (1952)
- Beat Furrer (1954)
- Bernhard Lang (1957)
- Steffen Schleiermacher (1960)
- Isabel Mundry (1963)
- Matthias Pintscher (1971)
- Etc.

3.2. Francés:

- Olivier Messiaen (1908-1992)
- Pascal Dusapin (1955)
- Gerard Pesson (1958)
- Brice Pauset (1965)
- Fabien Lévy (1968)
- Etc.

3.3. Italiano:

- Giacinto Scelsi (1905-1988)
- Gian Carlo Menotti (1911-2007)
- Franco Donatoni (1927-2000)
- Sylvano Bussotti (1931)
- Salvatore Sciarrino (1947)
- Stefano Gervasoni (1962)
- Etc.

- 3.4. Anglosajón:

- Benjamin Britten (1913-1976)
- Paul Wirtwistle (1934)
- Jonathan Harvey (1939-2012)
- Thomas Adès (1971)
- Etc.

3.5. Norteamericano:

- Charles Ives (1874-1954)
- Henry Cowell (1897-1965)
- Elliott Carter (1908-2012)
- Samuel Barber (1910-1981)
- John Cage (1912-1992)
- Leonard Bernstein (1918-1990)
- Morton Feldman (1926-1987)
- George Crumb (1929)
- John Corigliano (1938)
- John Adams (1947)
- Chaja Czernowin (1957)
- Etc.

3.6. Centro- y Sudamericano:

- Gisela Hernández (Cuba, 1912-1971)
- Alberto Ginastera (1916-1983)
- Harold Gramatges (Cuba, 1918-2008)
- Edgar Valcarcel (Perú, 1932-2010)
- Leo Brouwer (Cuba, 1939 voz y guitarra o laúd)
- Mario Lavista (México, 1943)
- Roberto Sierra (Puerto Rico, 1953)
- Ana Lara (México, 1959)
- Víctor Rasgado (México, 1959)
- Etc.

3.7. Español:

- Manuel Castillo (1930-2005)
- Cristóbal Halffter (1930)
- Joan Guinjoan (1931-2019)
- Antón García Abril (1933)
- Leonardo Balada (1933)
- Claudio Prieto (1934)
- Carlos Cruz de Castro (1941)
- Tomás Marco (1942)
- Teresa Catalán (1951)
- José Luis Turina (1952)
- Sebastián Mariné (1957)
- Manuel Seco de Arpe (1958)
- Zulema de la Cruz (1958)
- Enrique Igoa (1958)
- Marisa Manchado (1956)
- Manuel Seco de Arpe (1958)
- Agustín Charles (1960)
- Mercedes Zavala (1963)
- Fabián Panisello (1963)
- Jesús Torres (1965)
- Pilar Jurado (1968)
- José María Sánchez-Verdú (1968)
- Manuel Martínez Burgos (1970)

- José Zárate (1972)
- Raquel García-Tomás (1984)
- Etc.

4. Repertorio actual con nuevas técnicas vocales y pianísticas.

- Helmut Lachenmann (1935)
- Heinz Holliger (1939)
- Georges Aperghis (1945)
- Beat Furrer (1954)
- Chaja Czernowin (1957)
- Isabel Mundry (1963)
- Fabien Lévy (1968)
- José María Sánchez-Verdú (1968)
- Etc.

5. Estrenos absolutos.

A lo largo del curso el estudiante deberá haber cantado un repertorio mínimo de 10 obras en al menos tres idiomas diferentes. Será recomendable pasar, al menos, por 4 apartados diferentes de los Contenidos (el reparto de obras entre los distintos apartados se adecuará a las características de cada estudiante). Será obligatorio realizar un estreno absoluto (apartado 5.) en interpretación pública (el espacio será definido durante el curso), así como abordar obras en lenguaje no tonal que representen, como mínimo, 3/5 partes del repertorio trabajado (6 de las 10 obras). (Los compositores citados aparecen a título informativo, ya que pueden añadirse algunos más).

8. METODOLOGÍA

Actividades teóricas	Lectura de la bibliografía propuesta y audiciones de grabaciones de obras esenciales e intérpretes especializados. Visionado de partituras contemporáneas de distintos estilos y nacionalidades. Ejercicios de análisis escritos y lecturas a vista en clase.
Actividades prácticas	Clases individuales de 1 hora semanal, acompañados al piano por el profesor, para abordar el estudio de distintas obras del repertorio actual original para voz y piano.
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (audiciones y conciertos)	Recitales públicos con piano, individuales o colectivos, acompañado al piano por el profesor. Estreno absoluto de una obra.

9. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

El Espacio Europeo de Educación Superior fundamenta el aprendizaje del alumnado en la adquisición de competencias, por lo que en esta Guía Docente se establece un sistema de evaluación que verifica de manera objetiva que aquellas se cumplen. Este sistema es compatible con el marco legal establecido en el *Real Decreto 1614/2009*, el *Real Decreto 631/2010*, el *Decreto 36/2011 de la Comunidad de Madrid* y las *Instrucciones de la Dirección General de Universidades y EEAASS*.

La finalidad de esta Guía es aplicar una evaluación objetiva capaz de recoger los logros obtenidos por el alumnado. Los instrumentos y criterios de evaluación continua, con sus respectivos porcentajes, son los siguientes:

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	A1. Trabajos escritos: análisis de partituras contemporáneas y audición de grabaciones. A2. Lecturas de obras en clase: interpretaciones casi a vista de partituras contemporáneas en clase.
Actividades prácticas	B. Ensayos y Audiciones: interpretación del programa trabajado durante el curso.
	C. Interpretación de un ESTRENO ABSOLUTO en audición.

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	A1. Trabajos escritos: se valorará el grado de comprensión y aprovechamiento adquiridos mediante los ejercicios de clase y los trabajos de casa, así como la contextualización de compositor y obra, identificación del estilo, conocimiento de las grafías y de las indicaciones técnico-expresivas, de las distintas técnicas vocales e instrumentales requeridas, etc.. A2. Lectura de obras en clase: se valorará la asimilación de la partitura en lecturas casi a vista.
Actividades prácticas	B. Ensayos y Audiciones: se valorará el estudio, comprensión, asimilación y aprovechamiento de la clase semanal, así como el esfuerzo del estudio en casa. Se valorará el número de obras trabajadas (mínimo 6), el grado de dificultad de las mismas, la inclusión de distintos estilos (mínimo 4 en lenguaje no tonal), así como la selección de un repertorio que incluya distintos idiomas (al menos 3 idiomas). Será requisito imprescindible la inclusión de una obra que constituya Estreno absoluto (en colaboración con el Departamento de Composición del RCSMM).
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (audiciones, conciertos, seminarios, etc.)	C. Interpretación de un ESTRENO ABSOLUTO en audición: se valorará el trabajo conjunto con el compositor de la obra (estudiante de Composición en RCSMM) y la asimilación de la obra.

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua (Convocatoria Ordinaria)

Instrumentos	Ponderación
A1	10%
A2	10%
B	60%
C	20%
Total	100%

Sistema de adjudicación de la Matrícula de Honor: los criterios para la obtención de la matrícula de honor están recogidos en las Instrucciones generales del presente curso académico, y los criterios de desempate han sido aprobados en la COA.

9.3.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de evaluación continua (Convocatoria Ordinaria)

Instrumentos	Ponderación
Realización de un examen/audición en clase en el que se interpretarán 5 obras: 3 elegidas por el profesor y 2 por el estudiante. 1 de las obras será obligatoriamente estreno absoluto (independientemente de que haya sido ya estrenada por el alumno en recital) y de las 4 restantes la mitad o más deberán ser obligatoriamente en lenguaje no tonal. Se elegirán las obras con 3 semanas de antelación.	80%
Realización de un ejercicio escrito de análisis de una partitura actual para voz y piano.	10%
Lectura casi a vista de una partitura actual para voz y piano, con acompañamiento al piano del profesor.	10%
Total	100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria (Convocatoria Extraordinaria)

Para el alumnado que pierda el derecho a la evaluación continua se establece la Evaluación Extraordinaria, tal y como establecen las Instrucciones.

Instrumentos	Ponderación
Realización de un examen/audición en clase en el que se interpretarán 5 obras: 3 elegidas por el profesor y 2 por el estudiante. 1 de las obras será obligatoriamente estreno absoluto (independientemente de que haya sido ya estrenada por el alumno en recital) y de las 4 restantes la mitad o más	80%

deberán ser obligatoriamente en lenguaje no tonal. Se elegirán las obras con 3 semanas de antelación.	
Realización de un ejercicio escrito de análisis de una partitura actual para voz y piano.	10%
Lectura casi a vista de una partitura actual para voz y piano, con acompañamiento al piano del profesor.	10%
Total	100%

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

La Ley Orgánica 2/2006, de Educación L.O.E., en su Título II, arts. 71 y siguientes especifica el alumnado con necesidad de apoyo educativo en los siguientes términos:

- Necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad física, psíquica o sensorial o trastorno grave de conducta.
- Altas capacidades intelectuales.
- Necesidades derivadas de una incorporación tardía en el sistema educativo.
- Dificultades específicas de aprendizaje.
- Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad.

Esta guía docente en cumplimiento de la legalidad y para ser completa en su idea de equidad y atención a la diversidad del alumnado prevé los siguientes mecanismos de funcionamiento:

- Adaptaciones constantes del currículo para conseguir el objetivo de la cualificación profesional implícita en la titulación.
- Accesibilidad universal del centro (espacios, currículo y recursos).
- Acción orientadora del profesorado.
- Adaptación a los diferentes ritmos de aprendizaje.

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

Clase individual	30 horas anuales / Clases individuales de 1 hora semanal, acompañados al piano por el profesorado, para abordar el estudio de los diferentes estilos, estéticas y autores propuestos.
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (audiciones y conciertos)	Interpretación público con piano, individual o colectivo, acompañado del profesorado. Estrenos.

10.1 Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías docentes aplicadas

Clase individual de Canción de Concierto Española	Calificada por el profesor de Canción de Concierto Contemporánea.
Audiciones y conciertos	Calificadas por los profesores de Canción de Concierto Contemporánea.

El docente debe orientar al alumno en función de sus proyectos profesionales, teniendo en cuenta todas las posibilidades que el perfil profesional de las EEAASS ofrece; desde la docencia, pasando por la labor profesional en coros o como solista, se debe procurar un alto grado de conocimiento musical y técnico que permitan la autonomía necesaria para abordar el futuro, en todos los campos que el mundo de la interpretación ofrece, si fuera este el caso. En resumen, esta Guía Docente trata de cumplir el principio de equidad incluido en el Título II de la LOE: ofrecer la respuesta adecuada a las necesidades de cada alumno para que pueda desarrollarse en una vocación que se convertirá en profesión.

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS²

11.1. Bibliografía general y específica

Título	The techniques of Singing
Autor	Nicholas Isherwood
Editorial	Bärenreiter

Título	Historia de la música española. 6. Siglo XX
Autor	Tomás Marco
Editorial	Alianza Editorial. Colección Alianza Música (A.M.). Madrid, 1983-1985

Título	Die Stimme in der neuen Musik
Autor	Hanna Aurbacher-Liska
Editorial	Florian Noetzel

Título	Historia de la música occidental del siglo XX
Autor	Tomás Marco
Editorial	Alpuerto

Título	Vocabulaire de la musique contemporaine
Autor	Jean-Yves Bosseur
Editorial	Minerve

Título	La música en España en el Siglo XX Historia de la Música en España e Hispanoamérica, volumen 7
Autor	Alberto González Lapuente (ed.)
Editorial	Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2012

² Se recomienda que el número total de referencias bibliográficas no exceda de veinte títulos.

Título	Lieder y canciones de España
Autor	Antonio Fernández-Cid
Editorial	Editora Nacional, Madrid, 1963

Título	The spanish song companion
Autor	Graham Johnson
Editorial	Oxford: Scarecrow Press, 2006

Título	La canción de concierto en el Grupo de los Ocho de Madrid
Autor	Aurelio Viribay
Editorial	Editorial Doble J, Aracena, 2013

Título	La música del siglo XX
Autor	Robert P. Morgan
Editorial	Akal

Título	Guide de la Mélodie et du Lied
Autor	Brigitte François-Sappey, Gilles Cantagrel
Editorial	Librairie Artème Fayard, Paris, 1994

Título	Historia de la canción
Autor	Denis Stevens
Editorial	Taurus, Madrid, 1990

Título	Song: A guide to art song style and literatura
Autor	Carol Kimball
Editorial	Hal Leonard Corporation, Milwaukee, 2006

Título	Diccionario de la Música Española e Iberoamericana
Autor	Casares Rodicio, Emilio; Fernández de la Cuesta, Ismael; López-Calo, José
Editorial	Fundación Autor. Sociedad General de Autores y Editores. Madrid, 2002

11.3. Direcciones web de interés

Dirección 1	www.breitkopf.com
Dirección 2	www.schott-music.com
Dirección 3	www.universaledition.com
Dirección 4	www.ricordi.com

Dirección
5

www.lieder.net

Dirección
6

www.imslp.org

11.4. Otros materiales y recursos didácticos

Partituras y material discográfico, que no reseñamos aquí por su extrema variedad y complejidad.