

Curso 2024-2025

**Comunidad
de Madrid**

Dirección General de Enseñanzas
Artísticas

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y UNIVERSIDADES

**Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid**

RCSMM
REAL CONSERVATORIO
SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID

Centro público

GUÍA DOCENTE DE TÉCNICAS INSTRUMENTALES EXTENDIDAS

Grado en Música

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 de mayo de 2024

TITULACIÓN: Grado en Enseñanzas Artísticas

ASIGNATURA: Técnicas instrumentales extendidas

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo ¹	Obligatoria de especialidad	
Carácter ²	Colectiva	
Especialidad/itinerario/instrumento	Composición	
Materia	Composición e Instrumentación	
Período de impartición	Curso 2024-2025	
Número de créditos	3 créditos ECTS por curso	
Número de horas	Totales: 90 (por curso)	Presenciales: 36 (por curso)
Departamento	Composición y Tecnología	
Prelación/ requisitos previos	Superación prueba de acceso	
Idioma/s en los que se imparte	Español	

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Fernando Villanueva Carretero	fernando.villanuevacarretero@rcsmm.es

3. RELACIÓN DE PROFESORES QUE IMPARTEN DOCENCIA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Fernando Villanueva Carretero	fernando.villanuevacarretero@rcsmm.es

4. COMPETENCIAS

Competencias transversales
Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.
Comprender y utilizar, al menos, una lengua extranjera en el ámbito de su desarrollo profesional.
Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad.

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.

Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.

Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.

Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional.

Competencias generales

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

Mostrar aptitudes adecuadas para la lectura, improvisación, creación y recreación musical.

Producir e interpretar correctamente la notación gráfica de textos musicales.

Reconocer materiales musicales gracias al desarrollo de la capacidad auditiva y saber aplicar esta capacidad a su práctica profesional.

Conocer los recursos tecnológicos propios de su campo de actividad y sus aplicaciones en la música preparándose para asimilar las novedades que se produzcan en él.

Aplicar los métodos de trabajo más apropiados para superar los retos que se le presenten en el terreno del estudio personal y en la práctica musical colectiva.

Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales diversos.

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.

Acreditar un conocimiento suficiente del hecho musical y su relación con la evolución de los valores estéticos, artísticos y culturales.

Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y saber aplicarlos en la práctica interpretativa, creativa, de investigación o pedagógica.

Conocer el desarrollo histórico de la música en sus diferentes tradiciones, desde una perspectiva crítica que sitúe el desarrollo del arte musical en un contexto social y cultural.

Tener un amplio conocimiento de las obras más representativas de la literatura histórica y analítica de la música.

Conocer el contexto social, cultural y económico en que se desarrolla la práctica musical, con especial atención a su entorno más inmediato pero con atención a su dimensión global.

Estar familiarizado con los diferentes estilos y prácticas musicales que le permitan entender, en un contexto cultural más amplio, su propio campo de actividad y enriquecerlo.

Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y los objetivos de su actividad profesional a personas especializadas, con uso adecuado del vocabulario técnico y general.
Conocer la clasificación, características acústicas, históricas y antropológicas de los instrumentos musicales.
Crear y dar forma a sus propios conceptos artísticos habiendo desarrollado la capacidad de expresarse a través de ellos a partir de técnicas y recursos asimilados.
Disponer de recursos musicales amplios y diversos para poder crear o adaptar piezas musicales así como improvisar en distintos contextos a partir del conocimiento de estilos, formatos, técnicas, tendencias y lenguajes diversos.
Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un pensamiento estructural rico y complejo.
Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional.
Conocer y ser capaz de utilizar metodologías de estudio e investigación que le capaciten para el continuo desarrollo e innovación de su actividad musical a lo largo de su carrera.
Competencias específicas
Conocer los principales repertorios de la tradición occidental y de otras músicas, y adquirir la capacidad de valorar plenamente los aspectos expresivos, sintácticos y sonoros de las obras correspondientes.
Adquirir la formación necesaria para reconocer y valorar auditiva e intelectualmente distintos tipos de estructuras musicales y sonoras.
Interpretar analíticamente la construcción de las obras musicales en todos y cada uno de los aspectos y niveles estructurales que las conforman.
Saber aplicar las nuevas tecnologías al ámbito de la creación musical en una variedad de contextos y formatos, incluyendo las colaboraciones con otros campos artísticos.
Dominar las técnicas y recursos de los principales estilos compositivos históricos y recientes.
Conocer los fundamentos de acústica musical, las características acústicas de los instrumentos, sus posibilidades técnicas, sonoras y expresivas, así como sus posibles combinaciones.
Desarrollar el interés, capacidades y metodologías necesarias para la investigación y experimentación musical.
Conocer las tendencias y propuestas más recientes en distintos campos de la creación musical.
Transmitir verbalmente un juicio teórico, analítico, estético y crítico bien estructurado, más allá de su aplicación al ámbito estrictamente compositivo.
Adquirir una personalidad artística singular y flexible que permita adaptarse a entornos y retos creativos múltiples.
Conocer de forma sistemática las diversas técnicas extendidas de todas las familias de instrumentos musicales.

Saber aplicar las técnicas extendidas a un contexto creativo tanto en grupo de cámara como orquestal.

Conocer las combinaciones tímbricas más adecuadas al emplear técnicas instrumentales extendidas.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumnado que curse la asignatura con el necesario provecho obtendrá los siguientes resultados de aprendizaje:

Conocerá los principios metodológicos que pueden regir el estudio de las técnicas instrumentales extendidas.

Conocerá los principales usos y funciones de las técnicas instrumentales extendidas, así como la historia de la utilización de las mismas.

Conocerá algunos de los principios estéticos importantes en la construcción de un discurso sonoro que utilice técnicas instrumentales extendidas, así como la relación de aquellos con la función del discurso sonoro.

Obtendrá la capacidad de usar correctamente –desde el punto de vista técnico– las técnicas extendidas de los instrumentos estudiados durante el curso, teniendo siempre en cuenta la relación entre los principios estéticos utilizados como referencia y las técnicas empleadas.

6. CONTENIDOS

Técnicas instrumentales I

Bloque temático	Tema/repertorio
I. Introducción a las técnicas instrumentales extendidas	Concepto de técnica instrumental extendida.
	Breve historia del uso de técnicas instrumentales extendidas.
II. Metodología para el estudio de las técnicas instrumentales extendidas	Principios metodológicos para el estudio de las técnicas instrumentales extendidas.
	El aspecto sonoro: elementos morfológicos y sintácticos.
	El gesto: elementos morfológicos y sintácticos.
	El elemento mecánico instrumental.
	Aspectos notacionales.
	Aspectos estéticos.
	Análisis de partituras.

	Análisis morfológico y espectral del sonido aplicado a las técnicas extendidas.
	Recursos útiles para el estudio de las técnicas extendidas.
	El trabajo con el intérprete.
III. Técnicas instrumentales extendidas de los diferentes instrumentos (I)	Presentación y análisis de las técnicas extendidas en los siguientes instrumentos: flauta, oboe, clarinete, fagot, piano, violín, viola y cello.
	Notación de las técnicas extendidas más comunes en los instrumentos trabajados.
	Análisis e interpretación de los ejercicios realizados por el alumnado.

Técnicas instrumentales II

Bloque temático (en su caso)	Tema/repertorio
I. Introducción al segundo curso de la asignatura	Repaso y refuerzo de los contenidos de los bloques temáticos I y II del curso anterior.
II. Técnicas instrumentales extendidas de los diferentes instrumentos (II)	Presentación y análisis de las técnicas extendidas en los siguientes instrumentos: trompa, trompeta, trombón, tuba, flauta de pico, arpa y guitarra.
	Notación de las técnicas extendidas más comunes en los instrumentos trabajados.
	Análisis e interpretación de los ejercicios realizados por el alumnado.

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total horas
Actividades teóricas	a: 18 horas
Actividades prácticas	a: 18 horas
Realización de pruebas	a: 0 horas
Horas de trabajo del estudiante	b: 54 horas
Total de horas de trabajo del estudiante	a +b = 90 horas

8. METODOLOGÍA

Breve descripción de la metodología a aplicar en cada una de las actividades.

Actividades teóricas	Clases magistrales. Trabajo sobre textos. Debates. Análisis de partituras. Análisis de ejercicios realizados por el alumnado. Análisis sonoro morfológico y espectral.
Actividades prácticas	Realización de trabajos escritos. Realización de ejercicios compositivos.

9. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	Trabajos del alumnado. Participación en el aula.
Actividades prácticas	Ejercicios prácticos realizados por el alumnado.

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	<p>Trabajos del alumnado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizar una redacción correcta desde el punto de vista ortográfico y gramatical. - Incluir los contenidos relevantes para la realización del trabajo. - Expresar de forma adecuada las ideas principales y, si es el caso, las ideas secundarias. - Uso adecuado de bibliografía y otros recursos, y, si fuera el caso, uso adecuado del sistema de citación utilizado. <p>Participación en el aula:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Participar con frecuencia y de forma adecuada. - Elaborar el discurso de la participación con corrección tanto en la forma como en el contenido del mismo.
Actividades prácticas	<p>Ejercicios prácticos realizados por el alumnado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborar los ejercicios con la duración o longitud mínima requerida. - Incluir las técnicas extendidas requeridas y hacerlo de forma correcta. - Interés técnico y estético de los ejercicios. - Ser capaz de corregir los problemas presentes en los ejercicios realizados.

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.

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 los requisitos y deseen optar a la matrícula de honor se realizará el siguiente procedimiento: Para la concesión de las Matrículas de Honor, cuando haya más estudiantes merecedores de ellas que Matrículas disponibles, se seguirá el siguiente orden para la concesión de estas últimas:

1. Alumnado con la calificación más alta de la asignatura.
2. En caso de empate, se considerará la puntuación de los ejercicios realizados, y será el alumnado con una mayor puntuación en estos quien recibirá la matrícula.
3. En caso de persistir el empate, se procederá a un sorteo.

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Participación en clase	20%
Trabajos y ejercicios realizados	80%
Total	100%

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

Instrumentos	Ponderación
Presentación y defensa de los trabajos del curso	60%
Examen escrito teórico-práctico	40%
Total	100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Examen escrito sobre 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 deberán tener en cuenta los diferentes tipos de discapacidad.

Instrumentos	Ponderación
Participación en clase	20%
Trabajos y ejercicios realizados	80%
Total	100%

10. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Para la impartición de la asignatura se utilizarán los siguientes recursos:

Aula con ordenador y pantalla

Plataforma Teams (tanto para la comunicación con el alumnado como para aquellos aspectos docentes que van más allá de la actividad en el aula: entrega de trabajos, de materiales y recursos, etc.)

Profesorado de instrumento (para las presentaciones de las técnicas extendidas de los distintos instrumentos trabajados)

10.1. Bibliografía general

Accaoui, Christian (dir.). *Éléments d'esthétique musicale*. París: Actes Sud / Cité de la Musique, 2011.

Antequera, María del Carmen. *Catalogación sistemática y análisis de las técnicas extendidas en el violín en los últimos treinta años del ámbito musical español*. Logroño: Universidad de La Rioja, 2015.

Arditti, Irvine y Platz, Robert HP. *The Techniques of Violin Playing*. Kassel: Bärenreiter, 2013.

Artaud, Pierre-Yves y Dale, Catherine. «Aspects of the flute in the twentieth century.» *Contemporary Music Review*, Vol. 8, Part 2 (1994): 131-216.

Capellino, Ricardo y Posadas, Alberto. *Nuevas perspectivas en torno al saxofón. De la exploración sonora a la composición*. Gandía: SIS i SET, 2018.

Dutrieu, Pierre. *Technique contemporaine de la clarinette*. París: Maison ONA, 2017.

Gallois, Pascal. *The Techniques of Bassoon Playing*. Kassel: Bärenreiter, 2009.

Levine, Carin y Mitropoulos-Bott, Christina. *La flauta. Posibilidades técnicas*. Cornellá de Llobregat: Idea Books, 2005.

Levine, Carin y Mitropoulos-Bott, Christina. *The Techniques of Flute Playing II*. Kassel: Bärenreiter, 2011.

Strange, P. y Strange, A. *The Contemporary Violin: Extended Performance Techniques*. Berkeley: University of California Press, 2001.

Veale, Peter y Mahnkopf, Claus-Steffen. *The Techniques of Oboe Playing*. Kassel: Bärenreiter, 1994.

Weiss, Marcus y Netti, Giorgio. *The Techniques of Saxophone Playing*. Kassel: Bärenreiter, 2010.

10.2. Direcciones web de interés

Dirección 1	https://andrewhugill.com/OrchestraManual/index.html
Dirección 2	https://heatherroche.net
Dirección 3	