

Curso 2022-2023

Dirección General de Universidades y
Enseñanzas Artísticas Superiores
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
E INVESTIGACIÓN



Comunidad de Madrid

Real Conservatorio Superior de Música

Centro público



GUÍA DOCENTE DE TÉCNICAS DE ENSAYO Y CONCERTACIÓN

Grado en Música

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 19 de abril de 2022



TITULACIÓN: Grado en Música

ASIGNATURA: Técnicas de ensayo y concertación

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

| | | |
|--|---|------------------|
| Tipo¹ | Obligatoria | |
| Carácter² | Clase de enseñanza colectiva. Teórico / Práctico | |
| Especialidad/itinerario/instrumento | Dirección | |
| Materia | Técnicas de ensayo y concertación | |
| Periodo de impartición | Cursos I, II, III y V | Anual |
| Número de créditos | 3 ECTS por curso. Total 12 ECTS | |
| Número de horas | Totales: 90 | Presenciales: 67 |
| Departamento | Conjuntos | |
| Prelación/ requisitos previos | Curso I sin requisitos Curso II, haber aprobado Técnica de la Dirección I Curso III, haber aprobado Técnica de la Dirección II Curso IV, haber aprobado Técnica de la Dir. III | |
| Idioma/s en los que se imparte | Castellano (posibilidad de inglés) | |

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

| Apellidos y nombre | Correo electrónico |
|-----------------------------|--|
| Martínez Navarro, Juan Luis | juanlu.dir@gmail.com |

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

| Apellidos y nombre | Correo electrónico | Grupos |
|-----------------------------|--|--------------|
| Martínez Navarro, Juan Luis | juanlu.dir@gmail.com | II, III y IV |
| Alises Valdelomar, Mariano | coroas@live.com | I |



4. COMPETENCIAS

Competencias transversales

CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.

CT2 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.

CT3 Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.

CT4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.

CT5 Comprender y utilizar, al menos, una lengua extranjera en el ámbito de su desarrollo profesional.

CT6 Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.

CT7 Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.

CT8 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.

CT9 Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos.

CT10 Liderar y gestionar grupos de trabajo.

CT11 Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad.

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.

CT13 Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.

CT14 Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.

CT15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional.

CT16 Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental.

CT17 Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del patrimonio cultura, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos.

Competencias generales

CG1 Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente



aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical.

CG2 Mostrar aptitudes adecuadas para la lectura, improvisación, creación y recreación musical.

CG3 Producir e interpretar correctamente la notación gráfica de textos musicales.

CG4 Reconocer materiales musicales gracias al desarrollo de la capacidad auditiva y saber aplicar esta capacidad a su práctica profesional.

CG5 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.

CG6 Dominar uno o más instrumentos musicales en un nivel adecuado a su campo principal de actividad.

CG7 Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en diferentes tipos de proyectos musicales participativos.

CG8 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.

CG9 Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales diversos.

CG10 Estar familiarizado con un repertorio amplio y actualizado, centrado en su especialidad, pero abierto a otras tradiciones.

CG11 Reconocer los rasgos estilísticos que caracterizan a dicho repertorio y poder describirlos de forma clara y completa.

CG12 Acreditar un conocimiento suficiente del hecho musical y su relación con la evolución de los valores estéticos, artísticos y culturales.

CG 13 Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y saber aplicarlos en la práctica interpretativa, creativa, de investigación o pedagógica.

CG14 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.

CG15 Tener un amplio conocimiento de las obras más representativas de la literatura histórica y analítica de la música.

CG16 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.

CG 17 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.

CG18 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.

CG19 Conocer las implicaciones pedagógicas y educativas de la música en distintos



niveles.

CG20 Conocer la clasificación, características acústicas, históricas y antropológicas de los instrumentos musicales.

CG21 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.

CG22 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.

CG23 Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un pensamiento estructural rico y complejo.

CG24 Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional.

CG25 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.

CG26 Ser capaz de vincular la propia actividad musical a otras disciplinas del pensamiento científico y humanístico, a las artes en general y al resto de disciplinas musicales en particular, enriqueciendo el ejercicio de su profesión con una dimensión multidisciplinar.

CG27 Conocer y aplicar la legislación relativa a su ámbito profesional.

Competencias específicas

CE1 Desarrollar y comprender las distintas funciones orquestales y corales: melódica, armónica, contrapuntística, rítmica, etc.

CE2 Conocer los diferentes estilos del repertorio orquestal y coral, con y sin solista.

CE3 Adquirir los conocimientos necesarios para pedir a un instrumentista unas determinadas acciones cualitativas y cuantitativas en relación a su instrumento

CE4 Conocer en profundidad las posibilidades vocales de los cantantes: extensión, coloraturas, timbres, mixturas, etc. y de la orquesta.

CE5 Apreciar y valorar la importancia de la orquesta y del coro a través del estudio del repertorio, tanto en su instrucción musical como en su desarrollo profesional.

CE6 Elaborar un criterio personal sobre cuestiones estéticas, estilísticas y técnicas a través del análisis y el conocimiento profundo de la partitura.

CE7 Aplicar conceptos derivados de la dirección concertante: papel solista, principal, secundario, acompañamiento, etc.

CE8 Desarrollar la comunicación verbal ampliando el vocabulario específico de los

diferentes instrumentos musicales.

CE9 Interiorizar técnicas y estrategias de ensayo para hacer más efectivo el trabajo con una agrupación y con solistas.

5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de la práctica interpretativa del repertorio concertante vocal e instrumental.

Desarrollo de los conocimientos técnicos y habilidades necesarias para poder coordinar y llevar a buen término un ensayo en diferentes contextos y agrupaciones

Aprendizaje de la planificación adecuada de un ensayo, con el objeto de obtener el máximo aprovechamiento de los tiempos y medios humanos.

Desarrollo de la capacidad comunicativa durante el ensayo.

6 CONTENIDOS

| Bloque temático | Tema/repertorio |
|------------------------------------|---|
| I.- Técnica de ensayos | Tema 1. Principios de la técnica de ensayos. Pre-ensayo / Ensayo/ Post-ensayo. |
| | Tema 2. Simulación de estrategias de trabajo según formaciones instrumentales o vocales (también vocales / instrumentales) de calidad distinta. |
| II.- Tipos de ensayos | Tema 1. Ensayo sinfónico. |
| | Tema 2. Ensayo coral. |
| | Tema 3. Ensayo sinfónico - coral. |
| | Tema 4. Ensayo con solistas. |
| | Tema 5. Ensayo con ballet. |
| III.- Planificación de los ensayos | Tema 1. Criterios de planificación (duración, dificultad...) |
| | Tema 2. Adecuación al tipo de orquesta y número de ensayos. |

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

| Tipo de actividad | Total horas |
|--|------------------|
| Clases teóricas | a: 27 horas |
| Clases teórico-prácticas | a: 27 horas |
| Actividades obligatorias evaluables | a: 10 horas |
| Realización de pruebas | a: 3 horas |
| Horas de trabajo del estudiante | b: 16 horas |
| Preparación del estudiante para realización de pruebas | b: 7 horas |
| Total de horas de trabajo del estudiante | a + b = 90 horas |

8. METODOLOGÍA

| | |
|--------------------------|---|
| Clases teóricas | Clases magistrales abordando los contenidos de todos los bloques temáticos. |
| Clases teórico-prácticas | Práctica de todos los conceptos señalados de dirección. Ejecución (vocal-instrumental, al piano) de las piezas, bajo la dirección del alumno. Ejemplificación de los ensayos. Preparación de una audición. Realización de diferentes planificaciones de ensayo. Ensayo y dirección de las obras programadas, con el grupo instrumental designado a tal efecto. Visualización de vídeos de ensayos orquestales. |

9. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

| | |
|-----------------|---|
| Clases teóricas | Realización de pruebas escritas sobre la materia impartida. |
|-----------------|---|



| | |
|-------------------------|--|
| Clases prácticas | <p>Control de asistencia y puntualidad</p> <p>Control semanal de capacidad de resolver problemas en los ensayos y la dirección de las obras programadas con la orquesta de grupos específicos/optativa conjunto instrumental (Sinfonietta) o con otro soporte instrumental.</p> <p>Elaboración de un documento con la planificación de los ensayos</p> <p>Audiciones.</p> <p>Ensayar y dirigir (3er y 4º curso) las obras programadas con la orquesta de grupos específicos/optativa conjunto instrumental (Sinfonietta)</p> |
| | |

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| | |
|-----------------------------|---|
| Actividades teóricas | <p>Demostrar comprensión de todo lo referido a los rudimentos técnicos de dirección.</p> <p>Demostrar un conocimiento amplio del repertorio y la adecuación del mismo a los diferentes grupos.</p> <p>Demostrar una buena comprensión analítica de la partitura.</p> <p>Desarrollar las capacidades necesarias para la correcta planificación de un ensayo.</p> |
| | <p>Demostrar capacidad de análisis de las obras propuestas desde un punto de vista práctico</p> <p>Demostrar la adquisición la correcta ejecución de todas las destrezas gestuales adquiridas.</p> <p>Adquirir la ductilidad y flexibilidad requeridas para las diferentes obras y agrupaciones.</p> <p>Demostrar capacidad de realizar una correcta “puesta en escena” de la planificación de los ensayos.</p> <p>Demostrar una comunicación verbal fluida y precisa hacia y coro/orquesta, sobre los aspectos que precisen de la misma.</p> |



Demostrar comprensión de los gestos de los diferentes directores, desarrollando un criterio crítico analítico de los mismos y de los propios compañeros.

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.

La 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). En el caso de esta asignatura sería posible sólo una Matrícula de Honor por curso. Para poder recibir la mención de Matrícula de Honor, será necesario contar con un 10 en la calificación del curso.

Si hay más de un alumno cumpliendo los requisitos, en caso de que deseen optar a la MH se realizará el siguiente procedimiento:

1. Obtendrá la Matrícula de Honor el/la estudiante con mejor expediente en el curso presente.
2. En caso de empate en el punto anterior, obtendrá la Matrícula de Honor el alumno o alumna que tenga un mejor expediente en todos los cursos.
3. En el caso de que persista el empate, una comisión compuesta por el profesorado de la asignatura decidirá quién obtiene la Matrícula de Honor a la vista del resultado y la eficacia de sus intervenciones en las prácticas de Dirección con la Sinfonietta.

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua



| Instrumentos | Ponderación |
|--|-------------|
| Asistencia a clase y puntualidad. | 10% |
| Valoración y calificación del rendimiento en las clases prácticas (ensayos con Sinfonietta) | 40% |
| Valoración y calificación de la participación en los debates de análisis, estrategia, planificación y demás aspectos teóricos de la asignatura | 30% |
| Valoración y calificación del rendimiento en el/los Recital/es y/o conciertos | 20% |
| Total | 100% |

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

| Instrumentos | Ponderación |
|---|-------------|
| Pruebas escritas | 20% |
| Trabajos a especificar por el profesor sobre contenidos trabajados durante el curso | 20% |
| Exámenes prácticos. El alumno deberá aportar el grupo instrumental para el examen. Deberá, asimismo, ensayar y dirigir una de las obras trabajadas durante el curso, a elección del profesor. | 60% |
| Total | 100% |

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

| Instrumentos | Ponderación |
|---|-------------|
| Pruebas orales | 20% |
| Elaboración de trabajos a especificar por el profesor sobre contenidos trabajados durante el curso. | 20% |
| Exámenes El alumno deberá aportar el grupo instrumental para el examen extraordinario. Deberá, asimismo, ensayar y dirigir las obras trabajadas durante el curso, que determine el profesor. | 60% |
| Total | 100% |

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

Las adaptaciones curriculares se realizarán en el mes de septiembre una vez que esté confirmada la lista de alumnos que asistirán a esta asignatura y la notificación de alumnos con discapacidad, así como el tipo de discapacidad.

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

La ponderación utilizada en los instrumentos de evaluación será la equivalente a la correspondiente a la evaluación continua con las adaptaciones que se estimen oportunas (9.3.1).

| Instrumentos | Ponderación |
|--------------------|-------------|
| Pruebas escritas | 15% |
| Pruebas orales | 15% |
| Exámenes | 50% |
| Asistencia a clase | 20% |
| Total | 100% |

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

| Trimestre | CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN | | Total horas presenciales | Total horas no presenciales |
|-------------|---|---|--------------------------|-----------------------------|
| Trimestre 1 | TEMAS: | | | |
| | Clases teóricas: | Bloque I y II | 7 horas | 3 horas |
| | Clases teórico /prácticas: | Aplicación de conceptos técnicos al repertorio. | 7 horas | 2 horas |
| | Otras actividades formativas: | Visualización de vídeos relacionados con la materia impartida. | 2 horas | 0 horas |
| | Evaluación: | Evaluación trimestral escrita sobre conceptos técnicos trabajados y evaluación práctica con grupo instrumental. | 2 horas | 3 horas |
| Trimestre 2 | TEMAS: | | | |
| | Clases teóricas: | Continuación Bloque II | 8 horas | 3 horas |
| | Clases teórico /prácticas: | Previsión y resolución de posibles problemas de ensayo. | 8 horas | 2 horas |
| | Otras actividades formativas: | Asistencia a ensayos. | 3 horas | 2 horas |
| | Evaluación: | Evaluación trimestral escrita sobre conceptos técnicos trabajados y evaluación | 2 horas | 3 horas |



| | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|--|---------|---------|
| | | práctica con grupo instrumental. | | |
| Trimestre 3 | TEMAS: | | | |
| | Clases teóricas: | Bloque III | 8 horas | 2 horas |
| | Clases teórico /prácticas: | Aplicación de conceptos técnicos para la solución de posibles problemas | 8 horas | 4 horas |
| | Otras actividades formativas: | Asistencia a ensayos | 3 horas | 2 horas |
| | Evaluación: | Elaboración de una planificación razonada de un tipo de ensayo propuesto por el profesor. Examen práctico con grupo instrumental. | 2 horas | 4 horas |

11.1. Bibliografía general

| | |
|------------------|---|
| Título | The Complete Conductor |
| Autor | Gunter Schuller |
| Editorial | Oxford University Press |
| Título | El Arte de dirigir la orquesta |
| Autor | H. Scherchen |
| Editorial | Labor |
| Título | El director de orquesta ante la partitura |
| Autor | Enrique Jordá |
| Editorial | Espasa Calpe |
| Título | Conducting Technique |
| Autor | Brock McElheran |
| Editorial | Oxford University Press |
| Título | Orchestral Technique |



| | |
|------------------|---|
| Autor | Gordon Jacob |
| Editorial | O.U.P. |
| Título | Conducting Beethoven |
| Autor | Norman del Mar |
| Editorial | Oxford University Press |
| Título | Brahms. The Four Symphonies |
| Autor | Walter Frisch |
| Editorial | Walter Frisch |
| Título | A HandBook of the technique of Conducting |
| Autor | Adrian Boult |
| Editorial | Hall the Printer Limited |
| Título | The Score, The Orchestra, and The Conductor |
| Autor | Gustav Meier |
| Editorial | Oxford University Press |

11.2. Bibliografía complementaria

| | |
|------------------|--|
| Título | Orchestral music. A handbook |
| Autor | David Daniels |
| Editorial | The Scarecrow Press, Inc. |
| Título | Face to face with orchestra and chorus |
| Autor | Varios |



Dirección General de Universidades
y Enseñanzas Artísticas Superiores
CONSEJERÍA DE CIENCIA,
UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN

Comunidad de Madrid



RCSMM
REAL CONSERVATORIO
SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID

Editorial

Indiana University Press

Dirección 1

www.sheetmusicplus.com

Dirección 2

www.yalepress.yale.edu

Dirección 3

www.musicalchairs.info

Dirección 4

www.imslp.org

11.4 Otros materiales y recursos didácticos

www.youtube.com (inmenso fondo documental)