

Curso 2023-2024

**Comunidad
de Madrid**

Dirección general de Universidades y
Enseñanzas Artísticas Superiores

VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

**Real Conservatorio Superior de
Música**

RCSMM
REAL CONSERVATORIO
SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID

Centro público

GUÍA DOCENTE DE CJ_07 Técnicas de Ensayo y Concertación

Grado en Música
Especialidad: Dirección

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 de abril de 2023

TITULACIÓN: Grado en Enseñanzas Artísticas

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	Curso 2023-2024	
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 QUE IMPARTEN DOCENCIA

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

1. Formación básica, obligatoria u optativa.

2. Carácter de la asignatura en función de las enseñanzas:

Máster en Enseñanzas Artísticas

- Clases de enseñanza no instrumental
- Clases de enseñanza colectiva
- Clases de enseñanza instrumental individual.

4. COMPETENCIAS

Competencias transversales

CT_01 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.

CT_02 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.

CT_03 Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.

CT_04 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.

CT_05 Comprender y utilizar, al menos, una lengua extranjera en el ámbito de su desarrollo profesional.

CT_06 Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.

CT_07 Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.

CT_08 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.

CT_09 Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos.

CT_10 Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad.

CT_11 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.

CT_12 Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.

CT_13 Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.

CT_14 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional.

CT_15 Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental.

CT_16 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.

CT_17 Liderar y gestionar grupos de trabajo.

Competencias generales

Al finalizar sus estudios los Graduados o Graduadas en Música deben poseer las siguientes competencias generales:

CG_01 Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical.

CG_02 Mostrar aptitudes adecuadas para la lectura, improvisación, creación y recreación musical.

CG_03 Producir e interpretar correctamente la notación gráfica de textos musicales.

CG_04 Reconocer materiales musicales gracias al desarrollo de la capacidad auditiva y saber aplicar esta capacidad a su práctica profesional.

CG_05 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.

CG_06 Dominar uno o más instrumentos musicales en un nivel adecuado a su campo principal de actividad.

CG_07 Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en diferentes tipos de proyectos musicales participativos.

CG_08 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.

CG_10 Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales diversos.

CG_11 Estar familiarizado con un repertorio amplio y actualizado, centrado en su especialidad, pero abierto a otras tradiciones.

CG_12 Reconocer los rasgos estilísticos que caracterizan a dicho repertorio y poder describirlos de forma clara y completa.

CG_12 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.

CG_14 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.

CG_15 Tener un amplio conocimiento de las obras más representativas de la literatura histórica y analítica de la música.

CG_16 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.

CG_18 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.

CG_19 Conocer las implicaciones pedagógicas y educativas de la música en distintos niveles.

CG_20 Conocer la clasificación, características acústicas, históricas y antropológicas de los instrumentos musicales.

CG_21 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.

CG_22 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.

CG_23 Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un pensamiento estructural rico y complejo.

CG_24 Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional.

CG_25 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.

CG_26 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.

Competencias específicas

CE_01 Desarrollar y comprender las distintas funciones orquestales y corales: melódica, armónica, contrapuntística, rítmica, etc.

CE_02 Conocer los diferentes estilos del repertorio orquestal y coral, con y sin solista.

CE_03 Adquirir los conocimientos necesarios para pedir a un instrumentista unas determinadas acciones cualitativas y cuantitativas en relación a su instrumento

CE_04 Conocer en profundidad las posibilidades vocales de los cantantes: extensión, coloraturas, timbres, mixturas, etc. y de la orquesta.

CE_05 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.

CE_06 Elaborar un criterio personal sobre cuestiones estéticas, estilísticas y técnicas a través del análisis y el conocimiento profundo de la partitura.

CE_07 Aplicar conceptos derivados de la dirección concertante: papel solista, principal, secundario, acompañamiento, etc.

CE_08 Desarrollar la comunicación verbal ampliando el vocabulario específico de los diferentes instrumentos musicales.

CE_09 Interiorizar técnicas y estrategias de ensayo para hacer más efectivo el trabajo con una agrupación y con solistas.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Estudio y 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.

Control

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

Actividades teóricas	Clases magistrales abordando los contenidos teóricos de los bloques temáticos.
Actividades teórico-prácticas	<p>Resolución de problemas técnicos en la aplicación práctica de los bloques temáticos I y II.</p> <p>Visualización de vídeos de diferentes directores en ensayo, con correspondientes debates/reflexiones acerca de sus diferentes planteamientos y maneras de proceder.</p> <p>Realización de diferentes planificaciones de ensayo via documentos de estrategia.</p> <p>Ensayo y dirección de las obras programadas, con el grupo instrumental designado a tal efecto.</p>

9. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	Realización de pruebas escritas sobre la materia impartida.
	Control y registro de la eficacia en la resolución de problemas planteados al aplicar los conceptos estudiados.
Actividades prácticas	Control y registro de la actitud y participación en debates y reflexiones a partir de la visualización de los vídeos propuestos.
	Control y registro de los trabajos de planificación de ensayo, con las estrategias a seguir en cada caso.
	Control y registro de la eficacia en el ensayo y dirección de las obras programadas con la orquesta de grupos específicos/optativa conjunto instrumental (Sinfonietta) o con cualquier otro soporte instrumental.
	Control y registro del resultado artístico obtenido en las audiciones con orquesta, audiciones que tendrán la consideración de examen práctico.

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	Demostrar claridad expositiva en las pruebas, así como la asimilación de conocimientos teóricos en las pruebas y trabajos escritos.
	Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos aprendidos en la resolución de los problemas aplicados al ensayo.
Actividades prácticas	Ser capaz de visualizar de forma crítica vídeos de diferentes directores en ensayo, comentando sus diferentes planteamientos y maneras de proceder.
	Desarrollar las capacidades necesarias para la correcta planificación de un ensayo.
	Demostrar eficacia y solvencia artística y técnica en el ensayo.
	Ensayar y dirigir de forma artística y técnicamente satisfactoria (3er y 4º curso) las obras programadas con la

orquesta de grupos específicos/optativa conjunto instrumental (Sinfonietta).

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).

Los alumnos que hayan obtenido una calificación de 9 o superior y así lo deseen podrán obtener Matrícula de Honor a criterio del profesor.

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Pruebas escrita	10%
Registro de la actitud activa y la participación en visionado de vídeos, debates, etc.	10%
Rendimiento y eficacia en los ensayos	50%

Exámenes (audiciones)	30%
Total	100%

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

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%

9.3.3. 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. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS²

- Espacios amplios para la realización de clases conjuntas.
- Grupo instrumental.
- Piano.
- Equipos de audio y video Biblioteca y Fonoteca.
- Equipo de grabación en vídeo.
- Plataforma Teams.

10.1. 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

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

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

Título	Orchestral music. A handbook
Autor	David Daniels

Editorial	The Scarecrow Press, Inc.
Título	Face to face with orchestra and chorus
Autor	Varios
Editorial	Indiana University Press

10.2. Direcciones web de interés

Dirección 1	www.sheetmusicplus.com
Dirección 2	www.yalepress.yale.edu
Dirección 3	www.musicalchairs.info
Dirección 4	www.imsip.org