

GUÍA DIDÁCTICA
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE ARAGÓN 2024-2025

ASIGNATURA	Historia de la literatura y técnica del Canto
TIPO DE ASIGNATURA	Obligatoria de Especialidad
MATERIA A LA QUE SE VINCULA	Formación General Complementaria
DEPARTAMENTO	Instrumentos históricos, arpa, canto y cuerda pulsada
ESPECIALIDADES A LAS QUE VA DIRIGIDA	Canto
CURSOS A LOS QUE VA DIRIGIDA	Tercero
REQUISITOS PREVIOS	Ninguno

	CURSO	1º	2º	3º	4º
	SEMESTRE	X	X	I-II	X
CRÉDITOS ECTS (1 crédito ECTS=30h)		X	X	1,5	X
HORARIO LECTIVO SEMANAL		X	X	1h	X
HORARIO TOTAL SEMESTRE (Créditos ECTS * 15 semanas lectivas)		X	X	45h	X
HORAS PRESENCIALES LECTIVAS (clase individual-colectiva)		X	X	14h	X
OTRAS HORAS PRESENCIALES (magistrales, audiciones, exámenes)		X	X	3h	X
HORAS ESTUDIO INDIVIDUAL-APRENDIZAJE AUTÓNOMO		X	X	13h	X
CALENDARIO DE IMPARTICIÓN		Septiembre-Febrero / Febrero-Junio			

DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL MARCO DE LA TITULACIÓN

La asignatura trata de dotar al alumnado de una formación teórica en la historia de la pedagogía de la voz desde los primeros tratados de canto, en el siglo XVIII, hasta nuestros días. Asimismo, se realizará un recorrido por la historia de la literatura vocal, comprendiendo diferentes épocas y estilos, desde Grecia a la actualidad y poniendo especial énfasis en el estudio de la historia de la ópera. A través del estudio comparado de los tratados de canto más relevantes se propondrá al alumnado las herramientas necesarias para afianzar las raíces históricas de los términos básicos de la técnica vocal así como su camino histórico hasta la actualidad. Se fomentará, asimismo, el estudio crítico y la autonomía investigadora a través del uso de fuentes históricas de primera mano, medios audiovisuales y la introducción al uso de nuevas tecnologías aplicadas a la voz.

COMPETENCIAS

Competencias de la Asignatura (CA)

- CA-1.- Identificar los rasgos esenciales de los diferentes géneros, épocas y estilos del repertorio escrito para voz, y conocer su relación con la evolución de la técnica del canto.
- CA-2.- Interrelacionar la historia de la música vocal con la de otros aspectos de la cultura y el pensamiento.
- CA-3.- Demostrar la sensibilidad auditiva y los conocimientos teóricos necesarios para llevar a cabo un análisis crítico en una audición o en el análisis de una obra vocal.
- CA-4.- Demostrar capacidad para argumentar y expresar verbalmente y por escrito su punto de vista sobre la interpretación y la comprensión de una partitura, así como poder transmitir verbalmente un pensamiento teórico, analítico, estético y crítico bien estructurado de la misma.
- CA-5.- Realizar los trabajos y ejercicios propuestos y entregarlos en el plazo señalado.

CA-6.- Demostrar capacidad crítica en la valoración de los tratados y las fuentes originales.

Competencias Transversales (CT)	Competencias Generales (CG)	Competencias Específicas (CE)
CT-1 CT- ,CT-2, CT-3, CT-4, CT-5, CT-6, CT-7, CT-8, CT-9, CT-10, CT-11, CT-12, CT-13, CT-14, CT-15, CT-16, CT-17.	CG-5, CG-9, CG-10, CG-11, CG-12, CG-14, CG-15, CG-16, CG-17, CG-18, CG-24	CE-1, CE-2, CE-3

CONTENIDOS

Contenidos Generales (CG)

- CG-1- Estudio de la evolución de la técnica vocal a lo largo de la historia
- CG-2- Estudio de los diferentes géneros vocales
- CG-3- Aproximación a técnicas historicistas
- CG-4- Estudio diacrónico de los rasgos estilísticos y criterios interpretativos de las diferentes épocas y autores.

Contenidos Específicos I (CEI)

- CEI-1- Orígenes del teatro. El teatro en la antigua Grecia (elementos, coro, escenarios)
- CEI-2- Orígenes del canto: la evolución del canto cristiano hasta la Polifonía del S.XVI, técnicas de canto)
- CEI-3- Tratamiento vocal del texto: evolución a lo largo de la Historia de la prosodia
- CEI-4- Principios fundamentales de la técnica.
- CEI-5- Los 1º métodos de Canto; Maffei, Zacconi, Caccini, Tosi, Mancini, Remacha
- CEI-6- El nacimiento de la ópera: (fiorentina, romana, veneciana y napolitana).
- CEI-7- La ópera Francesa del S.XVII: Lully. La Ópera Inglesa: Purcell.
- CEI-8- Música escénica en España: el nacimiento de la Zarzuela.
- CEI-9- La Reforma de Glück.
- CEI-10- Arias: Aria con instrumento obbligato aria da capo, airoso, cavatinas, cabalettas, aria de imitaciones, aria di baule etc....
- CEI-11- La vocalidad mozartiana, bel canto XIX (Rossini, Bellini, Donizetti).
- CEI-12- Estudio en el canto: Ataques de glotis: attacco sul fiato, attacco sulla consonante, attacco di sotto, attacco di glotide.
- CEI-13- Colotatura: agilidades, apoyatura, acciacatura, mordente, staccato, notas picadas/ligadas

Contenidos Específicos II (CEII)

- CEII-1- Reguladores de intensidad: mesas di voce, filado, sfumatura, smorzatura.
- CEII-2- Fiato: légate, spianato, portamento
- CEII-3- Grupos; canto di sbalzo, escalas, cadencia, corona o fermata
- CEII-4- Trinos: mezzotrillo, mordente, cresciuto, calato, radoppiato, trino glotídeo, ribatutto, expresivo.
- CEII-5- Vocalidad Wagneriana, pucciniana (aporte de un nuevo tratamiento vocal).
- CEII-6- El Lied: Nacimiento, desarrollo vocalidad, y la melodía francesa XIX
- CEII-7- Tipos vocales del XIX, (soprano rossiniana, verdiana, bajo heroico, tenor verdiano etc....)
- CEII-8- Elementos de praxis interpretativa: el lenguaje del canto, dicción y articulación)
- CEII-9- El Verismo. Puccini.
- CEII-10- El oficio de cantante en el repertorio contemporáneo. Principales escuelas de canto en la actualidad.
- CEII-11- La voz y el uso de la tecnología.

METODOLOGÍA

Las clases serán de una hora con periodicidad semanal. En este período se acompañará al alumnado en su proceso de aprendizaje con apoyo de herramientas audiovisuales y de fuentes históricas. La metodología parte de una visión teórica, de un diálogo dirigido e informado y de un discurso crítico a través de las fuentes históricas.

A lo largo del curso se realizarán comentarios de texto, audiciones y pruebas escritas que permitan determinar el grado de asimilación de los conceptos básicos de la asignatura.

Junto con las clases semanales se realizarán una serie de actividades complementarias que sirvan para adquirir y orientar al alumnado hacia la investigación musical de manera individualizada. Se debe promover una creciente autonomía a medida que el estudiante adquiere un mayor número de

herramientas y recursos teóricos.

1 Actividades complementarias internas

En clase se trabajará sobre las fuentes históricas más relevantes así como su estudio comparado. Asimismo se fomentará la asistencia a cursos, clases magistrales y conferencias que tengan relevancia para el desarrollo de la asignatura.

2 Actividades complementarias externas

En un mundo cada vez más globalizado y con posibilidades cada vez mayores de búsqueda de información en Open Access se aconseja que los estudiantes consulten catálogos, bibliotecas y archivos para el cotejo y análisis de materiales originales.

La evaluación de los conocimientos adquiridos por el alumno durante el semestre será la base para su calificación final. Dicha calificación reflejará tanto la actitud del alumno durante las sesiones lectivas como la aptitud para comprender y asimilar los contenidos de la asignatura.

La calificación se basará en varios ítems que representarán la nota final de cada semestre. El 40% de la nota se corresponderá con una prueba escrita para asegurar la adquisición de dichos conocimientos teóricos impartidos a lo largo del curso.

Además se propondrán a lo largo del semestre diversos trabajos teórico-prácticos en el que se reflejarán las destrezas del alumnado para poner en común los conceptos básicos manejados en clase.

Se propondrán, asimismo, audiciones en las que el alumnado pueda deducir los conceptos básicos explicados en la asignatura. Por último, se valorará la participación activa y el trabajo colectivo.

EVALUACIÓN

Criterios de Evaluación (CEva)	C. Calificación
CEva-1.- Identificar los rasgos esenciales de los diferentes géneros, épocas y estilos del repertorio escrito para voz, y conocer su relación con la evolución de la técnica del canto.	45%
CEva-2.- Interrelacionar la historia de la música vocal con la de otros aspectos de la cultura y el pensamiento.	
CEva-3.- Demostrar la sensibilidad auditiva y los conocimientos teóricos necesarios	15%

para llevar a cabo un análisis crítico en una audición o en el análisis de una obra vocal.	
CEva-4.- Demostrar capacidad para argumentar y expresar verbalmente y por escrito su punto de vista sobre la interpretación y la comprensión de una partitura, así como poder transmitir verbalmente un pensamiento teórico, analítico, estético y crítico bien estructurado de la misma.	40%

Procedimientos de Evaluación	Instrumentos de Evaluación	Criterios de Evaluación
Observación sistemática	Diario de clase	CEva-1, CEva-2, CEva-3, CEva-4,
Rúbricas	Rúbricas	CEva-1, CEva-2, CEva-3, CEva-4,
Seguimiento	Dossier/Trabajos/Comentarios de texto	CEva-1, CEva-2, CEva-3, CEva-4,
Pruebas específicas	Examen/Audiciones	CEva-1, CEva-2, CEva-3, CEva-4
Evaluación Ordinaria	Evaluación Sustitutoria*	Evaluación Extraordinaria*
Evaluación Continua. Aplicación de los Criterios de Evaluación al final del semestre.	Pérdida de Evaluación Continua. Aplicación de los Criterios de Evaluación Continua	Ídem Evaluación Sustitutoria.

Sistema de participación del alumnado en la evaluación de la asignatura

La participación del alumnado en la evaluación dentro del aula, es muy significativa tanto en la autoevaluación previa a la evaluación propuesta por el profesor, como en la "Evaluación por pares" en los distintos trabajos de los compañeros de clase. Ambos sistemas de participación se hacen imprescindibles para generar en el alumno una capacidad de crítica mínima previa a la presentación de sus tareas al aula y al profesor. Este trabajo nos puede llevar a una "evaluación compartida" es decir a un punto de encuentro entre la valoración del alumno y del profesor que les lleve a una calificación más justa.

**Véase Reglamento de Régimen Interior (RRI)*

CALENDARIO-CRONOGRAMA

Se atenderá a lo dispuesto en el RRI

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, CULTURALES Y DE PROMOCIÓN

La asistencia a cursos, concursos, clases magistrales, etc. será tenida en cuenta de modo positivo a la hora de evaluar al alumnado. Cada curso se programan actividades con profesores invitados al centro, variando las fechas según la disponibilidad del profesor invitado.

CUALQUIER OTRO ASPECTO RELACIONADO CON LA ASIGNATURA

El departamento no considera necesario comentar en esta guía docente ningún aspecto relacionado con la organización del mismo.

LISTADO DE REPERTORIO - BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII

Pedagogía y tratados

- Caruso, E. In Caruso, EnricoA2 Tetrzzini, Luisa,coaut (Ed.), Caruso and tetrzzini on the art of singing JF ([1st ed.] ed.). New York (xxc): Dover.
- Celletti, R. (1964). In Pavolini L., Richards J. B. and Vegeto R. (Eds.), Le grandi voci : Dizionario critico-biografico dei cantanti, con discografia operistica. Roma: Istituto per la Collaborazione

Culturale.

- Celletti, R. (1976). Il teatro d'opera in disco. Milano: Rizzoli.
- Celletti, R. (1991). A history of bel canto. Oxford: Clarendon.
- David, M. (2008). The new voice pedagogy (2nd ed.). Lanham, Md. ; Plymouth: Scarecrow Press.
- García, M. In García M. (Ed.), *Traité complet de l'art du chant en deux parties*JF (7. éd ed.). Paris, (): Heugel et cie.
- Hemsley, T. In Hemsley T. (Ed.), *Singing and imagination : A human approach to a great musical tradition*JF. Oxford (xxk): Oxford University Press.
- Hines, J. (1983). *Great singers on great singing*. London: Gollancz.
- Lamperti, F. In Lamperti F. (Ed.), *L'arte del canto : Norme tecniche*JF. Milano (xx): R.Stabilimento Ricordi.
- Marchesi, M. In M (Ed.), *Bel canto : A theoretical & practical vocal method*. New York: Dover Publications, 1
- Miller, R. (a). In Miller R. (Ed.), *On the art of singing*JF. New York (): Oxford University Press.
- Miller, R. (b). In Miller R. (Ed.), *The structure of singing : System and art in vocal technique* JF. Belmont (Calif.) (xxu): Schirmer Books.
- Miller, R., 1926. In Miller R.,1926 (Ed.), *National schools of singing : English, french, german, and italian techniques of singing revisited*JF. Lanham, Md. (xxu): Scarecrow Press.

Historia

- Elliott, M. (2006). *Singing in style. A Guide to Vocal Performance Practices*. New Haven and London: Yale University Press.
- Fischer-Dieskau, D. (1990). *Hablan los sonidos, suenan las palabras*. Madrid: Turner Música.
- Fischer-Dieskau, D. (1996). *Los lieder de Schubert*. Madrid: Alianza Música.
- François-Sappey, B. y Cantagrel G. (1994). *Guide de la Mélodie et du Lied*. Millau: Fayard.
- Jacobs, A. y Sadie, S. (1998). *El libro de la ópera*. Madrid: Rialp.
- Juvarra, A. (2006). *I segreti del belcanto. Storia delle tecniche e dei metodi vocali dal Settecento ai nostri giorni*. Milán: Edizioni Curci.
- Maragliano Mori, R. (2002). *Coscienza della voce nella scuola italiana di canto*. Milán: Edizioni Curci.
- Medina, A. (2001). *Los atributos del capón. Imagen histórica de los cantores castrados en España*.Madrid: Publicaciones del Instituto Complutense de Ciencias Musicales.
- Menéndez, G. (2013). *Historia de la ópera*. Madrid: Akal Música.
- Montanari, G. y Cortada, M. L. (2006). *Els mètodes de cant. 1750-1860*. Barcelona: Dinsic
- Noske, F. (2012). *French Song from Berlioz to Duparc. The origin and development of the mélodie*. Nueva York: Dover Publications.
- Parsons, J. (ed.) (2004). *The Cambridge Companion to the Lied*. Nueva York: Cambridge University Press.
- Reverter, A. (2008): *El Arte del Canto*. Madrid: Alianza editorial.
- Rosand, E. (1991). *Opera in Seventeenth-Century Venice: The Creation of a Genre*. California: University of California Press.
- Rosenthal, H. y Warrack J. (1995). *Guide de l'opéra*. Millau: Fayard.
- Rosselli, J. (1985). *L' impresario d'opera. Arte e affari nel teatro musicale italiano dell'Ottocento*. Turín: Edizioni di Torino.
- Rosselli, J. (1988). *The Castrati as a Professional Group and a Social Phenomenon, 1550–1850*. *Acta Musicologica*, IX, 143-179.
- Rosselli, J. (1989). *From Princely Service to the Open Market: Singers of Italian Opera and their Patrons, 1600–1850*. *Cambridge Opera Journal*, 1 (1), 1-32.

- Selfridge-Field, E. (2007). A New Chronology of Venetian Opera and Related Genres, 1660- 1760. - Stanford, California: Stanford University Press.
 - Stark, J. (1999). Belcanto: a History of Vocal Pedagogy. Toronto: University of Toronto Press.
- Fuentes
- The New Grove Dictionary of Music (2001). Londres: MacMillan