

CURSO 2020-2021

Escuela Superior Musikae

Centro Privado Autorizado

GUÍA DE
Improvisación y ornamentación del
repertorio propio del instrumento I y II

Titulación Superior de Música

Especialidad: Interpretación

Itinerario: C

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 1 de septiembre de 2020

TITULACIÓN: TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA

ASIGNATURA: Improvisación y ornamentación del repertorio propio del instrumento I y II

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo	Obligatoria de la especialidad	
Carácter	Enseñanza instrumental colectiva	
Especialidades	Interpretación. Itinerario C	
Materia	Instrumento	
Periodo de impartición	Anual	
Tipo de asistencia	Presencial	
Número de créditos	3 ECTS por curso (total 2x3=6 ECTS)	
Número de horas	Totales: 180 horas (90 por curso)	Presenciales 108 horas (54 por curso)
Departamento	Música Antigua	
Prelación/requisitos previos	I - Haber superado la prueba de acceso II – Haber superado el curso inmediatamente anterior	
Idioma/s en los que se imparte	Español e inglés.	

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Pablo Zapico Braña	

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

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Pablo Zapico Braña	
Álvaro Mota Medina	
Sara Águeda	
Francisco Fernández Rueda	
José Luis Obregón	

4. COMPETENCIAS (Competencias transversales, generales y específicas)

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.

Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.

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

Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos.

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 produzcan en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de formación continua.

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.

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

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

Competencias generales

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.

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

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.

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

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.

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.

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

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.

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.

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

Capacidad para afrontar la interpretación en público, tanto a nivel artístico y escénico.

Desarrollar la capacidad de una auto-escucha crítica.

Desarrollar criterios interpretativos propios, especialmente a nivel estilístico.

Desarrollar aptitudes para la lectura e improvisación sobre el material musical.

Conocer las implicaciones escénicas que conlleva su actividad profesional y ser capaz de desarrollar sus aplicaciones prácticas.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En el desarrollo de sus estudios dentro de esta asignatura, los alumnos adquirirán las siguientes habilidades esenciales:

- Aprendizaje y perfeccionamiento práctico de la improvisación musical en los estilos anteriores a 1800, con particular énfasis en la glosa renacentista (madrigal, chanson y tenores de danza) y en las formas improvisadas del Pleno Barroco (preludio, toccata, danzas de la suite, variaciones, doubles, cadencias)
- Aprendizaje y perfeccionamiento teórico práctico de la ornamentación del repertorio musical anterior a 1800, con particular énfasis en el Pleno Barroco en sus principales escuelas (italiana, francesa, alemana, española, inglesa...), trabajando igualmente los períodos Barroco temprano, intermedio y tardío, Preclásico, además de los aspectos ornamentales de la música medieval y renacentista (complementariamente al trabajo de la glosa improvisada).
- Aplicación de la ornamentación y de la improvisación en función de los diferentes géneros (sacro-profano, de iglesia-cámara-teatro), plantillas (solo con y sin bajo/trío, conjunto polifónico, orquesta) y formas (preludio, tocata, canzon, sonata, suite, concierto...).
- En adición a la práctica inmediata de los preceptos ornamentales, estudio detallado en versión facsímil de las tablas históricas de ornamentación de las diferentes épocas y estilos tratados.
- El objetivo, además de lograr una preparación que permita cumplir con los requisitos que en estas materias se presupone a un profesional de estas especialidades instrumentales históricas (buscando la excelencia en la ornamentación y un rendimiento medio en improvisación), es también el de lograr una mejor comprensión de las características de una parte importante del repertorio escrito para el instrumento, cuyo origen estaba en la época en formas improvisadas, logrando así interpretarlo con más propiedad.

6. CONTENIDOS

PRIMER CURSO

Bloque temático		Tema/repertorio
I. IMPROVISACIÓN	Tema 1.- Improvisación general	- Realización de improvisaciones personales (libres, eclécticas), utilizando cualquier estilo de referencia (tonal, modal, neofolclórico, contemporáneo...) - Principios improvisatorios: valoración siempre positiva de las improvisaciones como incentivo para seguir adelante. - Técnicas de trabajo de la improvisación: "el carro delante de los bueyes"; anteponer siempre la práctica y luego valorar algunos elementos mejorables de cara a la siguiente improvisación, siempre que ello no suponga coartar la fluidez de la misma.

	Tema 2.- Glosa Renacentista	<p>- La fantasía renacentista: improvisación de recercadas en el estilo de Ortiz, Virgiliano y Bassano. - Indicaciones y modelos para la glosa en algunos teóricos tardorenacentistas: Ortíz, Virgiliano, Bermudo, Santa María.</p> <p>- Trabajo de la glosa sobre los modelos de Diego Ortiz y Santa María sobre diversos intervalos. - Glosas sobre la bajadanza La Spagna (y práctica del movimiento de las voces en el acompañamiento armónico de un bajo); passamezzi Antico y Moderno. - Glosa sencilla sobre Chanson y Madrigal (Douce mémoire, Suzanne un jour, Anchor che coll'partire...)</p>
	Tema 3.- Improvisación barroca (ca.1680-1750)	<p>- Preludio unitonal y con 1, 2 o más modulaciones en los estilos francés, italiano y alemán. - Relación entre técnica e improvisación: los "trazos" al estilo de Hotteterre. - Improvisación de la toccata. - Improvisación sobre las danzas de la Suite. - Introducción a la realización de variaciones (folías y greensleeves)</p>
II. ORNAMENTACIÓN	Tema 4.- Introducción a la ornamentación barroca	<p>- Definiciones. Referencias históricas al aprendizaje de la ornamentación - Perfil histórico de la evolución de la ornamentación desde los primeros monodistas italianos hasta finales del Barroco. -Sugerencias interpretativas a través de la terminología de época.</p>
	Tema 5.- Metodología de ornamentación barroca.	<p>- Categorías y aspectos de la ornamentación. - Metodología de aprendizaje. Jerarquía de la ornamentación; el oído estilístico - Tabla sintética de ornamentos.</p>
	Tema 6.- Práctica de la ornamentación barroca	<p>- Práctica de la ornamentación barroca sobre repertorio de diferentes épocas y escuelas: Barroco temprano, medio, pleno, tardío y preclasicismo; música italiana, francesa, alemana, inglesa, española. - Iniciación al estudio de las tablas de ornamentación de época en versión facsímil.</p>

Bloque temático		Tema/repertorio
I. IMPROVISACIÓN	Tema 1.- Improvisación general	- Desarrollo de algunas prácticas de improvisación libre, de más calado y extensión, sobre la base de lo aprendido el curso anterior.
	Tema 2.- Glosa Renacentista	- Trabajo de la glosa sobre tratados italianos como Ganassi, Dalla Casa, Bassano modelos para la glosa en algunos teóricos tardorenacentistas: Ortíz, Virgiliano, Bermudo, Santa María. - Trabajo extensivo de la glosa sobre Chanson, Madrigal y tenores de danza. - Realización de versiones polifónicas glosadas.
	Tema 3.- Improvisación barroca (ca.1680-1750)	- Práctica de la toccata de cierta extensión y virtuosismo. - Práctica de la cadencia improvisada en el concierto para solista. - Práctica de variaciones y doubles. - Improvisación de fantasías al estilo de las de Telemann.
	Tema 4.- Tablas históricas de ornamentación	- Trabajo exhaustivo sobre las tablas históricas de ornamentación (ca.1535- 1770) en versión facsímil correspondientes a los principales estilos y autores de estos períodos.
II. ORNAMENTACIÓN	Tema 5.- Práctica exhaustiva de la ornamentación barroca.	- Continuación de las prácticas iniciadas en el curso 1º, sobre repertorio de diferentes épocas y escuelas: Barroco temprano, medio, pleno, tardío y preclasicismo; música italiana, francesa, alemana, inglesa, española. - La ornamentación en autores determinados: Corelli, Vivaldi, Teñemann, Haendel, Bach, etc.

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Con respecto a cada curso de la asignatura:

Tipo de actividad	Total de horas
Clases teórico-prácticas	a: 50 horas
Actividades obligatorias (evaluables)	a: 4 horas
Realización de pruebas	a: 6 horas
Preparación práctica del alumno para clases teórico-prácticas	b: 38 horas
Total de horas de trabajo del estudiante	a+b= 90 horas

8. METODOLOGÍA

Actividades teórico-prácticas	-Las clases son presenciales y colectivas. -Las clases se enfocarán desde un punto de vista teórico-práctico. -La distribución de los temas de cada curso puede sufrir variaciones en función de las necesidades y circunstancias del alumno.
Actividades obligatorias (evaluables)	Se organizarán y realizarán audiciones de aula con la participación de todos los alumnos de cada curso. Realización de una prueba final para confirmar resultados de evaluación continua.

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Actividades teórico-prácticas	-Evaluación inicial - Evaluación continua
Actividades obligatorias (evaluables)	- Audiciones de aula - Pruebas teórico-prácticas

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividades teórico-prácticas	-EVALUACIÓN INICIAL: Observación del nivel técnico y madurez musical del alumno, así como su capacidad para plasmarla en la interpretación, al comienzo de cada curso. -EVALUACIÓN CONTINUA: -Asistencia a clase y puntualidad. -Rendimiento del trabajo en clase. -Observación del grado de atención e interés del alumno. -Observación del progreso, interés y curiosidad
-------------------------------	---

	<p>por parte del alumno.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Observación de la capacidad de relacionar los contenidos entre sí. -Respuestas adecuadas a las preguntas y propuestas realizadas en clase por el profesor. -Nivel alcanzado por el alumno en cuanto a asimilación de conceptos y evolución técnica e interpretativa. -Calidad como intérprete solista, reflejada en el repertorio trabajado.
<p>Actividades obligatorias (evaluables)</p>	<p>AUDICIONES / PRUEBAS TEÓRICO-PRÁCTICAS -En ellas se comprobará el grado de adquisición de las siguientes competencias: . Calidad como improvisador en los diferentes estilos y géneros trabajados. .Capacidad de desenvolverse en contextos necesitados de la improvisación dentro de la vida profesional. .Dominio de los diferentes tipos de ornamentación según estilos y épocas.</p> <p>PRUEBAS TEÓRICO-PRÁCTICAS En ellas se comprobará el grado de adquisición de las competencias antes mencionadas.</p>

9.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Para poder optar a la evaluación continua la asistencia debe alcanzar el 80% del horario lectivo.

Instrumentos	Ponderación
Trabajo y rendimiento en clase	70%
Audiciones / Pruebas teórico-prácticas	30%
Total	100 %

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

Instrumentos	Ponderación
Evaluaciones	100 %
Total	100 %

9.3.3 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Evaluaciones	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
Trabajo y rendimiento en clase	70%
Audiciones / Pruebas teórico-prácticas	30%
Total	

10 PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE Y EVALUACIONES

CRONOGRAMA

	Contenidos, metodología docente asociada e instrumentos de evaluación	Total horas presenciales	Total horas no presenciales
Anual	CURSO 1º: TEMAS 1 a 6 CURSO 2º: TEMAS 1 a 5		
	Clases teórico-prácticas presenciales sobre los temas a trabajar durante el trimestre, en las cuales se pone en práctica la improvisación y la ornamentación en los diferentes estilos y géneros.	45	45
	Audiciones de aula	2	10
	Evaluación continua y resultado audiciones.	54	36

11 RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Los instrumentos aportados por los alumnos.

Material de ejemplos para la improvisación y de tablas facsímiles y ejemplos de ornamentación aportados por el profesor.

Pizarra, sillas, mesa.

Conexión Wi-Fi

Recursos TIC

11.2 Bibliografía general

Título	Der Fluyten Lusthof
Autor	J. v. Eyck
Editorial	Ed. Amadeus

Título	Thirteen Ricercate from Il Dolcimelo
Autor	A. Virgiliano
Editorial	Armelin Musica

Título	Ricercate, Passagi et Cadentie
Autor	G. Bassano
Editorial	Ed. Pelikan

Título	Source Readings in Music History. Vol. 1 The Renaissance. Vol. 2 The Baroque Era
Autor	Strunk, Oliver
Editorial	Ed. Faber

Título	The Interpretation of the music of the 17th and 18th Centuries
Autor	Dolmetsch, Arnold
Editorial	Novello and Company

Título	The interpretation of Early Music
---------------	-----------------------------------

Autor	Donington, Robert
Editorial	Faber and Faber

Título	Baroque Music Style and Performance: A Handbook
Autor	Robert Donington
Editorial	Norton & Company

11.3 Bibliografía complementaria

Título	La música como discurso sonoro
Autor	Nikolaus Harnoncourt
Editorial	Acantilado

Título	Sonate baroque
Autor	William Christie
Editorial	Éditions Alinea

Título	L'interprétation de la musique française 1661-1789. Vol I Dictionnaire d'interprétation.
Autor	Jean Saint-Arroman
Editorial	Librairie Honoré Champion

Título	De musica libri Septem, in quibus eius doctrinae veritas tam quae Harmonia, quam quae ad Rythmum pertinet...
Autor	Salinas, Francisco
Editorial	Ed. Alpuerto

11.4 Direcciones web de interés

Dirección 1	http://imslp.org/wiki
Dirección 2	http://www.bne.es/es/Colecciones/MusicaMusicologia/
Dirección 3	http://www.acadiau.ca/~gcallon/www/archive/
Dirección 4	http://archive.org

11.5 Otros materiales y recursos didácticos

Se promoverá la colaboración de esta materia con otras del mismo u otros departamentos, con las que se pudieran llevar a cabo proyectos conjuntos.