

CANTO GREGORIANO II

Identificación de la asignatura

Asignatura: Canto gregoriano		Código	
Materia: Obligatoria. Formación instrumental complementaria		Departamento: Musicología	
ECTS: 6	Carácter de la asignatura: Obligatoria para Musicología y Órgano		
Tipo asignatura: Teórico-práctica		Duración: Anual	
Ubicación temporal: Desde tercer curso			
Horas lectivas: 60 horas anuales		Aula: 1.10	
Profesor	Cristóbal Vogúmil Abellán de la Rosa	@	cristobal.vogros@educa.jcyl.es

Introducción

El Canto Gregoriano ocupa un lugar fundamental en la formación integral de músicos profesionales. Su profunda influencia a lo largo de siglos en las expresiones artísticas lo convierte en un tesoro histórico, artístico y cultural, y en la piedra angular de la música occidental, tanto en su vertiente culta como popular. Esta asignatura se propone explorar la historia del Canto Gregoriano desde sus orígenes hasta la actualidad, adentrándose en el estudio de su repertorio y notación a través de fuentes manuscritas e impresas.

En primer lugar, abordaremos los aspectos teóricos esenciales para comprender y leer el Canto Gregoriano. Posteriormente, estos conocimientos servirán como herramientas interpretativas para enfrentar la práctica vocal de esta forma musical única.

Como afirmó Brunner en 1982 en su trabajo sobre la interpretación del canto llano (*The performance of plainchant*, Early Music, Vol. 10, no. 3), ningún área de la interpretación musical ha generado tanta controversia como el canto gregoriano, especialmente en lo que respecta a su aspecto rítmico.

En esta asignatura, de enfoque eminentemente práctico, buscaremos comprender las diversas propuestas interpretativas existentes y equiparemos a los estudiantes con las habilidades necesarias para desarrollar sus propias interpretaciones, basadas en un análisis crítico de las fuentes originales.

Requisitos de formación previa

Se requiere haber superado Historia de la música I o Historia de la música pretonal.

Contenidos

El contenido de la asignatura se basa en la realización de actividades complementarias a la interpretación directamente vinculadas a la práctica interpretativa de la voz en el repertorio de canto llano. Comprenderá por lo tanto una parte de técnica vocal además del aprendizaje de repertorio principal de nivel adecuado. También formará parte del contenido la preparación para la interpretación en público, como solista o junto a otros intérpretes, cabiendo la posibilidad de unirse a formaciones vocales más amplias, dentro o fuera del centro, cuando así lo requieran las circunstancias del alumnado. Se profundizará en repertorios especializados y en el trabajo individual y colectivo del coro. La gran variedad de enfoques estilísticos y requerimientos asociados a la interpretación conferirán a esta materia un carácter flexible y por ello adaptable a las voces con que se cuente, y a los estilos y tradiciones interpretativas.

De forma algo más detallada, formarán parte de los contenidos:

- a) Técnica vocal y respiración: ejercicios de relajación, respiración, colocación, e impostación, orientados a conseguir una correcta utilización de la voz.
- b) Afinación y empaste: ejercicios que desarrollen el oído interno y potencien la capacidad de escuchar al resto de las voces que forman el coro.
- c) Práctica de la lectura a primera vista, y ejercicios de entonación de intervalos y acordes. Utilización del diapasón.
- d) Preparación y montaje de al menos una misa gregoriana (propio y ordinario), que favorezca el desarrollo de la articulación, la precisión rítmica, la sonoridad, etc.
- e) Estudio y análisis compositivo de cada una de las obras estudiadas. Trabajo individual y colectivo.
- f) Actividades que favorezcan el conocimiento entre los miembros del coro y contribuyan a su formación: conciertos dentro y fuera de las aulas, ensayos parciales, colaboración con el coro del conservatorio u otros externos, grupos de cámara, etc.

Temario y planificación de la asignatura:

Las piezas de repertorio escogidas son las que se señalan en la planificación propuesta a continuación que, en caso de fuerza mayor, podrían ser sustituidas por otras análogas para los fines previstos.

Sesión 1: Presentación de la asignatura. Clasificación de las voces del alumnado. Ejercicios de técnica vocal. Lectura a primera vista de partituras adecuadas al nivel y composición del coro.

Sesiones 2-4: Repaso de la semiología gregoriana trabajada en Canto Gregoriano I y análisis de diferentes piezas de estudio. Trabajo no presencial: Estudio individual y colectivo de las partituras entregadas.

Sesiones 5-13: Estudio e interpretación de cantos en diferentes grafías. Primeras polifonías. Trabajo no presencial: Estudio individual y colectivo de las partituras entregadas; audición de versiones de las obras trabajadas.

Sesiones 14-15: Estudio e interpretación de salmodia. Trabajo no presencial: Estudio individual y colectivo de las partituras entregadas; audición de versiones de las obras trabajadas.

Sesiones 16-30: Estudio e interpretación de piezas de carácter no litúrgico en notación neumática cuadrada. Notación Montaje de piezas monofónicas y polifónicas seculares en notación neumática cuadrada. Cantos seculares de autores como Guillermo de Aquitania, Bernart de Ventadorn, Hildegarda de Bingen, Gervais de Bus, Adam de la Halle o Thibaut de Champagne. Trabajo no presencial: Estudio individual y colectivo de las partituras entregadas; audición de versiones de las obras trabajadas.

Sesiones 1-30: Técnica de dirección para canto monofónico.

Sesiones 2-30: De manera transversal se trabajarán a lo largo de todo el curso los siguientes contenidos: Ejercicios de técnica vocal, posición corporal, relajación, emisión del sonido, afinación, empaste, respiración, colocación de la voz, dicción y pronunciación del texto y lectura de la notación de canto llano. Las aportaciones de la notación neumática a la expresividad melódica y rítmica.

Competencias / Resultados del aprendizaje

- Conocer los procesos y recursos propios del trabajo dentro de un gran conjunto, dominando adecuadamente la lectura a primera vista, mostrando flexibilidad ante las indicaciones del director y capacidad de integración en el grupo.
- Asumir adecuadamente las diferentes funciones subordinadas, participativas o de liderazgo que se pueden dar en un proyecto musical colectivo.
- Comunicar, como intérprete, las estructuras, ideas y materiales musicales con rigor.
- Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.

- Adquirir la formación necesaria para reconocer y valorar auditiva e intelectualmente distintos tipos de estructuras musicales y sonoras.
- 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 las fuentes musicales y las herramientas de acceso a las mismas, así como las técnicas necesarias para su difusión.
- Producir e interpretar correctamente la notación gráfica de textos musicales.
- Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical.
- Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y saber aplicarlos en la práctica interpretativa, creativa, de investigación o pedagógica.
- Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental.
- Adquirir la capacidad de ubicar cronológicamente cualquier texto musical escrito.

Metodología y actividades formativas

Durante el período lectivo, la adquisición de conocimientos especializados se logrará a través de una variedad de métodos pedagógicos que incluyen:

1. **Clases Magistrales:** El profesor imparte sesiones magistrales donde se transmiten los conceptos clave de la asignatura.
2. **Experiencias Audiovisuales:** Se utilizan recursos audiovisuales para enriquecer el aprendizaje, lo que incluye la visualización de material relevante.
3. **Participación en Debates:** Los estudiantes participan activamente en debates y discusiones, lo que promueve la reflexión crítica y el intercambio de ideas.
4. **Interacción entre Estudiantes:** Se fomenta la interacción entre los estudiantes, lo que permite el aprendizaje colaborativo y la construcción conjunta de conocimiento.
5. **Lectura de Literatura Musical:** Se analizan obras de la literatura musical con el fin de ampliar la comprensión de los temas tratados en clase.
6. **Ejercicios de Escritura Idiomática:** Los estudiantes realizan ejercicios de escritura relacionados con la materia, lo que ayuda a consolidar y aplicar lo aprendido.

Metodología		Horas estimadas de dedicación		
		Presenciales	Trabajo autónomo	Total
1	Clases teórico – prácticas	56		56
3	Pruebas de evaluación	4		4
4	Lecturas y audiciones		20	20
5	Estudio personal		100	100
TOTALES		60	120	180

Evaluación

Sistema de evaluación:

Sistemas de evaluación	%
Pruebas orales (canto y justificación del criterio interpretativo)	30
Control de asistencia y rendimiento en clase	70

Asistencia a clase:

La asistencia a las clases se establece como un requisito esencial en esta asignatura. En caso de que la asistencia caiga por debajo del 80%, los estudiantes no podrán participar en la evaluación continua y, en su lugar, serán sometidos a una prueba escrita y otra práctica distintas para su evaluación.

Criterios de evaluación generales:

Los exámenes presenciales, en forma de pruebas orales, comprenderán la interpretación de parte del repertorio estudiado en clase, a solo y/o en conjunto, así como la exposición de la justificación del criterio interpretativo seguido. Sin embargo, para aquellos estudiantes que hayan mantenido una asistencia por debajo del 80%, la parte de la evaluación continua no tomada en cuenta anteriormente (70% de asistencia y rendimiento en clase) se sumará a la evaluación a través de las pruebas orales. En esta situación, el examen final se convertirá en la única herramienta de valoración disponible.

Sistema de evaluación en septiembre (extraordinaria):

Como en junio.

Calendario de las evaluaciones:

El marcado por el calendario escolar vigente.

Recursos

Partituras y audiovisuales

Se facilitarán los enlaces digitales a los mencionados recursos.

Bibliográficos

1. Abadía Benedictina de Santo Domingo de Silos. (1997). Antifonario Monástico. Aldecoa, Burgos.
2. Abbaye Saint-Pierre. (1979). Graduale Triplex. Abbaye Saint-Pierre, Solesmes.
3. Apel, W. (1990). Gregorian Chant. First Midland Book Edition.
4. Asensio, J.C. (2008). El canto gregoriano: historia, liturgia, forma. Alianza Música.
5. Brunner, L.W. (1982). The performance of plainchant: Some preliminary observations of the new era. *Early Music*, 10(3), Oxford University Press.
6. Busch, B.R. (1995). El director de coro. (Gestos y metodología de la dirección). Real Musical.
7. Cardine, E. (1998). Dirección del canto gregoriano. Abadía de Solesmes.
8. Cardine, E. (1994). Primer año de canto gregoriano. Abadía Santa Cruz.
9. Cardine, E. (1994). Semiología gregoriana. Abadía de Silos.
10. González-Barrionuevo, H. (1998). Ritmo e interpretación del canto gregoriano: estudio musicológico. Alpuerto.
11. Hoppin, R. (1978). Medieval music. W. W. Norton.
12. Kaplan, A. (1985). Choral Conducting. W.W. Norton & Company.
13. Lips, H. (1979). Iniciación a la técnica vocal. Orfeo Lleidatá.
14. Parrish, C. (1958). The Notation of Medieval Music. W.W. Norton & Company.
15. Reverter, A. (2008). El arte del canto. Alianza Editorial.
16. Saulnier, D. (2001). Los modos gregorianos. Abbaye Saint-Pierre.
17. Terrasa, X et al. (2012). Musique Medievale. Le Local
18. Turco, A. (2023). The Gregorian Melody: The Expressive Power of the Word (English Edition). Liturgical Press.