

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA

CICLO PROPEDÉUTICO EN MÚSICA
INSTRUMENTISTA

PROGRAMA DE ASIGNATURA

SEMESTRE: 1°		CLAVE:			
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA					
Teoría y Repertorio Elemental de Flauta Transversa I					
MODALIDAD	CARÁCTER	HORAS SEMESTRE	HORA / SEMANA		CRÉDITOS
			H.T.	H.P.	
Curso	Obligatorio	16	0	1	5
LÍNEA DE FORMACIÓN					

OBJETIVO GENERAL
El alumno desarrollará las competencias teóricas y prácticas necesarias para un aprendizaje efectivo y una práctica instrumental sólida de la flauta transversa, acordes con el nivel de destreza y conocimiento apropiados para el primer semestre.

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
En esta asignatura se proporcionan, a lo largo de seis semestres, los conocimientos teóricos y prácticos indispensables para la interpretación instrumental técnicamente solvente e informada del repertorio de la flauta transversa. Dicho repertorio abarca a lo largo de los seis semestres, obras para la flauta transversa sola o con acompañamiento, música de cámara, sonatinas y sonatas de diferentes periodos históricos, fantasías, suites, obras de concurso, vales, piezas, extractos orquestales, estudios técnicos y estilísticos, y manuales de escalas y arpegios. Tal repertorio varía semestre con semestre, incrementando su grado de dificultad. El repertorio aborda una gama amplia de habilidades técnicas, representa distintas épocas y estilos, e incluye música mexicana. Se considera también el conocimiento para el mantenimiento básico de la flauta transversa.

N° DE HORAS	OBJETIVOS PARTICULARES En el curso de esta unidad, el/la alumno(a):	UNIDADES DIDÁCTICAS
	Conocerá las técnicas básicas para el cuidado y mantenimiento de la flauta transversa	I. Cuidado del Instrumento <ul style="list-style-type: none"> • Nomenclatura de las partes que conforman el instrumento • Armado y desarmado • Limpieza personal para manipular el instrumento • Limpieza del instrumento • Transportación
	Desarrollará técnicas y rutinas básicas de aprendizaje	II. Técnicas de aprendizaje <ul style="list-style-type: none"> • Definición de objetivos de estudio • Planificación del tiempo de estudio • Ejercicios de concentración • Ejercicios de memoria • Ejercicios de calentamiento • Detección y análisis de problemas técnicos • Estrategias para la solución de problemas técnicos
	Adquirirá conocimientos básicos del contexto histórico y estético del repertorio abordado en el semestre	III. Contexto histórico y estético del repertorio de la flauta transversa <ul style="list-style-type: none"> • Introducción al repertorio, compositores y características de interpretación del barroco • Introducción al repertorio, compositores y características de interpretación del clasicismo • Introducción al repertorio, compositores y características de interpretación del romanticismo
	Desarrollará las habilidades técnicas básicas correspondientes a la ejecución de la flauta transversa	IV. Habilidades técnicas de la flauta transversa <p>Destreza mecánica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Destreza digital • Agilidad • Regularidad • Flexibilidad • Coordinación entre dedos y lengua • Digitaciones básicas <p>Ergonomía de la ejecución</p> <ul style="list-style-type: none"> • Postura de manos, brazos y cuerpo en general • Relajación corporal

		<ul style="list-style-type: none"> • Balance del cuerpo • Condición física • Desarrollo de buenos hábitos corporales durante el estudio • Detección y solución de malos hábitos • Espacio y aditamentos para el estudio <p>Respiración y apoyo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teoría y práctica de una respiración adecuada • Ejercicios para desarrollar apoyo adecuado
	Desarrollará las habilidades mecánico-cognitivas de lectura correspondientes a la ejecución de la flauta transversa	<p>V. Habilidades mecánico-cognitivas de lectura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coordinación entre las posiciones de la flauta transversa y la lectura (posición de las notas en el pentagrama)
	Desarrollará habilidades básicas relativas al control del tiempo musical	<p>VI. Tiempo musical</p> <p>Ritmo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ritmos binarios y ternarios • Ritmos punteados • Tresillos y quintillos <p>Métrica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Métricas simples (binarias, ternarias) y complejas
	Desarrollará habilidades básicas relativas a la enunciación y el control del sonido instrumental	<p>VII. Enunciación y control del sonido</p> <p>Sonido</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proyección • <i>Tenuto</i> <p>Articulación</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legato • <i>Non legato</i> • <i>Staccato</i> • Acentos diversos, <i>sforzandi</i>, <i>fortepianos</i>, etcétera <p>Dinámica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gama de matices de dinámica (<i>ppp</i> – <i>fff</i>) <p>Afinación</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aspectos técnicos • Aspectos mecánicos • Aspectos ambientales • Aspectos físicos de la flauta

		<p>transversa</p> <p>Entonación</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ejercicios de entonación • Papel de la embocadura • Papel del apoyo <p>Embocadura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Embocadura • Ejercicios de Flexibilidad
	<p>Desarrollará creatividad y expresividad interpretativas</p>	<p>VIII. Creatividad y expresividad interpretativas</p> <p>Expresión musical Empleo musicalmente efectivo y estilísticamente apropiado de</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introducción a la forma musical • Fraseo • Articulación • Ritmo • Dinámica • <i>Rubato</i> • <i>Agógica</i> <p>Expresión corporal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Concordancia entre la expresión corporal y el gesto musical • Ejecución de memoria • Comunicación (manejo escénico) • Práctica de ejecución ante públicos diversos <p>Técnicas para el desarrollo de la creatividad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbalización de ideas musicales y emociones • Comparación entre el lenguaje hablado y el fraseo musical • Comparación de interpretaciones de instrumentistas diversos
TOTAL: 16		

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS	SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> • Aprovechamiento de Internet, software educativo y otras herramientas virtuales • Aprovechamiento de programas de movilidad estudiantil, de haberlos • Asistencia a conciertos y festivales musicales • Audio y video grabación del trabajo del alumno y de los recitales • Ejercicios de manejo escénico • Elaboración de registros de estudio • Participación en clases magistrales y talleres extracurriculares en calidad de oyente • Participación instrumental en conciertos extracurriculares de todo género, tales como orquestas comunitarias o juveniles • Recopilación y análisis comparativo de textos, discografía y audiovisuales • Uso del material de la fonoteca 	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión del registro personal de avances musicales específicos • Evaluación de registros de audio y video de sesiones de trabajo y de concierto • Recital-examen colectivo (los alumnos de todos los niveles tocan unos para otros). Califican maestro o maestros que imparten la materia. • Recital-examen individual (dos o tres sinodales) • Evaluación semanal • Evaluación intersemestral de técnica instrumental con maestros que imparten la asignatura

REPERTORIO
<p>La selección del repertorio correspondiente a la unidad deberá considerar los diferentes estilos y épocas señalados en la descripción de la asignatura, así como las características particulares de cada alumno en lo que corresponde a nivel técnico, habilidades a desarrollar y preferencias personales. Del mismo modo, el repertorio técnico será determinado en función de los requerimientos particulares del alumno.</p> <p>Repertorio para la Flauta Transversa I Bizet, G. <i>Entr'acte</i> from “<i>Carmen</i>” : para flauta y piano. Händel, G. F. <i>Elf Sonaten: für Flöte und Basso Continuo</i> Kuri-Aldana, M. <i>Sonata de Santiago</i>: para flauta y piano. Mozart, W. A. <i>Minuett in D Major</i>: para flauta y piano Hasse, J. A. <i>Sechs Sonaten : für Flöte und Basso continuo</i>. Op. 5. Heft 1 & II. Mozart, W. A. <i>Minuett in D Major</i>: para flauta y piano Peck, Donald, ed. <i>Solos for Flute</i>: 36 repertoire pieces with piano accompaniment. U obras equivalentes</p> <p>Repertorio técnico Altés, H. <i>Famous complete flute method: Vol. 1</i></p>

Moyse, Marcel. *De la sonorité: art et technique*
Wye, Trevor. *Practice books for the flute: books 1, Tone & 2 Technique.*
U obras equivalentes

MATERIAL PARA EXAMEN

Una sonata de Händel o equivalente para tocar en público
Una lección Método Altés hasta la lección 14
Escalas y arpeggios mayores de memoria (lección 15 Altés serie 1)
Escalas y arpeggios menores leídas (lección 15 Altés serie 1)

BIBLIOGRAFÍA

Técnica del instrumento

Altés, H. (1956). *Famous complete flute method. Vol 1.* Paris: Leduc
Kujala, W. (1970). *The flutist's progress.* Evanston: Progress Press. - *Musical Examples:*
www.progress-press.com
Kujala, W. (1995). *The flutist's vademecum of scales, arpeggios, trills, and fingering technique.*
Evanston: Progress Press.
Lukas Graf, P. (1991). *Check-up. 20 basic studies for flutists.* Mainz: Schott.
Moyse, M. (1934). *De la sonorité: art et technique.* Paris: Leduc
Rampal, J. P. (1981). *Illustrated method for flute.* Culver: Trio Associates.
Wye, T. (1980). *Practice books for the flute, books 1, tone, & 2, technique.* London: Novelo.

Organología y mantenimiento del instrumento

Goschl, A. E. (1987). *La flauta transversa: rasgos esenciales de su desarrollo desde su origen hasta la actualidad.* Tesis de licenciatura. ENM. UNAM.
Toff, N. (1979). *The development of the modern flute.* Chicago: University of Illinois.
Toff, N. (1996). *The flute book: a complete guide for students and performers.* New York: Oxford University.

Aspectos de estilística

Donington, R. (1982). *Baroque music, style and performance: a handbook.* New York: W. W. Norton.
Lloyd-Watts, V. and Bigler, C. L. (1995). *Ornamentation: a question & answer manual.* California: Alfred Publishing.
López Cano, R. (2000). *Música y retórica en el barroco.* México: Universidad Nacional Autónoma de México.
Mayer, B. H. and Sadie, S. (1990). *Performance practice: music after 1600.* New York: W. W. Norton.

General

Caldwell, R. (1990). *The performer prepares.* Dallas: Pst....
Colley, S. C. (1993). *Tuneup: CD-based intonation training system: a users guide to ears.* TuneUp Systems.
Debost, M. (2002). *The simple flute, from A to Z.* New York: Oxford University.
Flute talk. Illinois: The Instrumentalist

Green, B. (1986). *The inner game of music*. New York: Doubleday.
Sadie, S., ed. (2000). *The new Grove dictionary of music and musicians*. London: MacMillan.
Randel, D. M. Editor. (2003). *The new Harvard dictionary of music*. London: Harvard University.

**OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN:
(INTERNET, SOPORTES SONOROS Y AUDIOVISUALES, PARTITURAS, SOFTWARE Y OTROS**

Sistema de acompañamiento digital (Smartmusic)
Acervo de música, libros y grabaciones de la Biblioteca Cuicamatini
Acceso en línea al acervo de la Biblioteca Cuicamatini y a todas la bibliotecas de la UNAM
Acceso en línea a otras bibliotecas de música en los Estados Unidos y Europa
Acceso en línea al *Grove Dictionary of Music* y otros similares
<http://www.jennifercluff.com/>

PERFIL PROFESIOGRÁFICO

Profesor con estudios de Licenciatura en Música o equivalente, con especialidad en Flauta Transversa.