

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA

CICLO PROPEDÉUTICO EN MÚSICA
INSTRUMENTISTA

PROGRAMA DE ASIGNATURA

SEMESTRE: 3°		CLAVE:			
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA					
Teoría y Repertorio Elemental de Flauta Transversa III					
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 tercer semestre.

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

En esta asignatura se proporcionan, a lo largo del tercer semestre, los conocimientos teóricos y prácticos indispensables para la interpretación instrumental técnicamente solvente e informada del repertorio de la flauta transversa correspondiente a dicho semestre. El repertorio abarca obras para la flauta transversa sola o con acompañamiento, música de cámara, sonatinas y sonatas de diferentes periodos históricos, fantasías, suites, obras de concurso, valeses, piezas, extractos orquestales, estudios técnicos y estilísticos, y manuales de escalas y arpeggios. 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 necesarias para el cuidado y mantenimiento de la flauta transversa	I. Cuidado del Instrumento <ul style="list-style-type: none"> • “Nivelación del mecanismo” de la flauta transversa • Conocimiento de las llaves dependientes e independientes • Conocimiento de las fallas más comunes por las cuáles el instrumento no responde • Revisión del corcho de la cabeza • Revisión de tornillos que sostienen el mecanismo • Conocimiento de tornillos que equilibran llaves dependientes e independientes. F#/F; F#/E; F#/D; A/Bb; Bb (mano derecha). • Detección de problemas simples sin desarmar el instrumento
	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 Destreza mecánica <ul style="list-style-type: none"> • Destreza digital

		<ul style="list-style-type: none"> • Agilidad • Regularidad • Flexibilidad • Digitaciones básicas y alternativas • Coordinación digital para el registro agudo de la flauta transversa • Solución a pasajes técnicos complicados a través de: <ul style="list-style-type: none"> • Rítmicas diferentes: ritmos binarios y ternarios, ritmos punteados, tresillos y quintillos • Repeticiones con objetivos específicos: Loops <p>Ergonomía de la ejecución</p> <ul style="list-style-type: none"> • Postura de manos, brazos y cuerpo en general • Relajación corporal • 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 • Ejercicios para desarrollar la capacidad pulmonar • Ejercicios para tomar aire rápidamente sin ruido • Uso de técnicas extendidas para apoyar el sonido
	<p>Desarrollará habilidades básicas relativas a la enunciación y el control del sonido instrumental</p>	<p>V. Enunciación y control del sonido</p> <p>Sonido</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proyección • <i>Tenuto</i> • <i>Vibrato</i> • Color <p>Articulación</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Legato</i>

		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Portato</i> • <i>Non legato</i> • <i>Staccato</i> • <i>Portamento</i> • <i>Marcato</i> • Acentos diversos, <i>sforzandi</i>, <i>fortepianos</i>, etcétera • Doble y triple articulación <p>Dinámica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gama de matices de dinámica (<i>ppp</i> – <i>fff</i>) • <i>Crescendo</i>, <i>diminuendo</i>, <i>morendo</i> <p>Afinación</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aspectos técnicos • Aspectos mecánicos • aspectos ambientales • Concientización de la parte armónica <p>Entonación</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ejercicios de entonación • Papel de la embocadura • Papel del apoyo • Cantar línea melódica <p>Embocadura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Embocadura • Ejercicios de Flexibilidad
	<p>Desarrollará creatividad y expresividad interpretativas</p>	<p>VI. Creatividad y expresividad interpretativas</p> <p>Expresión musical Empleo musicalmente efectivo y estilísticamente apropiado de</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forma musical • Fraseo • Articulación • Ritmo • Color • Dinámica • <i>Rubato</i> • <i>Agógica</i> • Conducción de la línea melódica <p>Expresión corporal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Concordancia entre la expresión corporal y el gesto musical • Ejecución de memoria

		<ul style="list-style-type: none"> • Comunicación (manejo escénico) • Práctica de ejecución ante públicos diversos • Ejercicios de relajación de brazos, manos, cuello y espalda <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 	<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

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.

Repertorio para la Flauta Transversa III

Fauré, Gabriel. *Sicilienne* from *Pelléas et Mélisande*, Op.78.

Gaubert, Philippe. *Madrigal* para flauta y piano.

Loeillet (de Gant), J.-B. *12 Sonate Op.4*: per flauto e basso continuo.

Mozart, W. A. *Drei Duette*. (Arr. W. Barge) Rob. Forberg

Telemann, G. P. *Sonata en G Major* para flauta y piano.

Ponce, M. M. *Pastorcito Alegre*: para flauta y piano.

O equivalentes

Repertorio técnico

Andersen, C. J. (1941). *Eighteen studies for the flute* opus 41. New York: Schirmer

Reichert, M. A. *Ejercicios diarios*. para Flauta Op. 5. London: B. Schott.

Taffanel, P., Gaubert, Ph. (1958). *17 grands exercices journaliers de mecanisme pour Flûte*. Paris: Leduc.

MATERIAL PARA EXAMEN

Debe seleccionarse del material que se trabaje en el semestre

Tocar medio recital en público

Un movimiento estudiado en el semestre de memoria

Escalas mayores (ej 4) Taffanel de memoria

Escalas menores (ej 4) Taffanel leídas

Uno de los primeros nueve estudios de Andersen Op. 41

BIBLIOGRAFÍA

Técnica del instrumento

Dick, R. (1986). *Tone development through extended techniques*. St. Louis: MMB Music.

Taffanel, P., Gaubert, Ph. (1958). *17 grands exercices journaliers de mecanisme pour Flûte*. 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 Instrumentista o equivalente, con especialidad en Flauta Transversa.