

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA

CICLO PROPEDEÚTICO EN MÚSICA
INSTRUMENTISTA

PROGRAMA DE ASIGNATURA

SEMESTRE: 5°		CLAVE:			
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA					
Teoría y Repertorio Elemental de Flauta Transversa V					
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 quinto semestre.

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
En esta asignatura se proporcionan, a lo largo del quinto semestre, los conocimientos teóricos y prácticos indispensables para la interpretación instrumental técnicamente solvente e informada del repertorio de la flauta transversa correspondiente a dicho semestres. 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 la técnica para el mantenimiento del corcho de la cabeza de la flauta transversa y la nivelación de las llaves dependientes	I. Cuidado del Instrumento <ul style="list-style-type: none"> • Técnicas para realizar reparaciones simples sin desarmar el instrumento • Mantenimiento del corcho de la cabeza • Nivelación de las llaves dependientes
	Desarrollará técnicas y rutinas básicas de aprendizaje enfocadas a la preparación del recital de cambio de nivel	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 • Estrategias de visualización de exámenes y concursos • Estrategias para el control del pánico escénico • Ejercicios de relajación
	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 • Introducción al repertorio, compositores y características de interpretación de música del s. XX • Introducción a algunas técnicas extendidas
	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 para el registro agudos de la Flauta transversa • Detección y solución de problemas técnicos • 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 un apoyo adecuado • Detección y aplicación de habilidades adquiridas para el apoyo del sonido
	Desarrollará habilidades relativas al control del tiempo musical	<p>V. Tiempo musical</p> <p>Ritmo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ritmos binarios y ternarios • Ritmos punteados • Tresillos y quintillos
	Desarrollará habilidades básicas relativas a la enunciación y el control del sonido instrumental	<p>VI. Enunciación y control del sonido</p> <p>Sonido</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proyección • <i>Tenuto</i> • <i>Vibrato</i>

		<ul style="list-style-type: none"> • Color <p>Articulación</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Legato</i> • <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 la melodía propia y otras <p>Embocadura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Embocadura • Ejercicios de Flexibilidad
	<p>Desarrollará creatividad y expresividad interpretativas</p>	<p>VII. Creatividad y expresividad interpretativas</p> <p>Expresión musical Empleo musicalmente efectivo y estilísticamente apropiado de</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fraseo • Articulación • Ritmo • Color • 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

		<ul style="list-style-type: none"> • 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 	<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 V Bach, J. S. <i>Sonata en C Mayor BWV 1033</i> para flauta y continuo.</p>

Enesco, G. *Cantabile et Presto* para flauta y piano.
Galway, J., ed. (1979). *The magic flute of James Galway*. London: Novello
Jiménez Mabarak, C. *III nocturno* para flauta y piano
Jiménez Mabarak, C. (1968). *Cinco piezas para flauta y piano*. México: Ediciones Mexicanas de Música.
Moyses, L., ed. (1967). *Flute music by French composers: for flute and piano*. New York: Schirmer.
Telemann, G. P. (1968). *Methodische Sonaten für Querflöte und Basso continuo*. Basel: Bärenreiter.
Telemann, G. P. *Suite en La menor*.
U obras equivalentes

REPERTORIO TÉCNICO

Lorenz, J. *Fingergymnastische Studien für Flöte*.
Moyses, M. *Gammes et arpeges: 480 Exercices sur gammes majeures, mineures de 3 et 4 sons*.
Naulais, J. (1994). *Douze études de style: pour Flûte*. Paris: Leduc.
Wye, T. (1980). *Practice books for the flute: books 5, breathing and scales, & 6, advanced practice*. London: Novello

MATERIAL PARA EXAMEN

Tocar obras para un recital completo en público
Un movimiento de las que se estudió en el semestre de memoria
Escalas mayores (ej 4) Taffanel de memoria con doble articulación
Escalas menores (ej 4) Taffanel de memoria con triple articulación
Escalas cromáticas (ej 5) Taffanel de memoria con doble y triple articulación
Arpeggios (ej 10) Taffanel de memoria con articulación simple y doble
Tocar uno de los 10 primeros estudios de Andersen Op. 33

BIBLIOGRAFÍA

Técnica del instrumento
Andersen, J. *24 Progressive studies for the flute, op. 33*. San Antonio: Southern Music.
Lorenz, J. (1952). *Fingergymnastische studien für Flöte*. Frankfurt: Musikverlag Zimmermann.
Moyses, M. (1949). *Dix-huit exercices ou études de Berbiguier*. Paris: Leduc.
Moyses, M. (1933). *Gammes et arpeges. 480 exercices sur gammes majeures, mineures de 3 et 4 sons*. Paris: Leduc.
Moyses, L. (1958). *La grande vélocité: travail progressif de vélocité sur les gammes et les arpeges pour la flute*. San Antonio: Southern Music.
Wye, T. (1980). *Practice books for the flute: books 5, breathing and scales, & 6, advanced practice*. London: Novello.

Organología y mantenimiento del instrumento
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
Artaud, P.-Y. (1995). *Flûtes au présent. traité des techniques contemporaines sur les flûtes*

traversières à l'usage des compositeurs et de flûtistes. Paris: Billaudot.

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

PERFIL PROFESIOGRÁFICO
<p>Profesor con estudios de Licenciatura en Música o equivalente, con especialidad en Flauta Transversa.</p>