

CENTRO DE INICIACIÓN MUSICAL INFANTIL-XALAPA

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE FLAUTA TRANSVERSA

Academia de Flauta Transversa:

**Mónica Anell
Samadhi Méndez Suárez
Érica Ríos
Jenny Ramírez**

Septiembre 2018

1. UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

La materia de Flauta Transversa pertenece al Área de Instrumento-individual. Se lleva a cabo del 2° al 8° semestres del Plan de Estudios del CIMI-Xalapa.

2. FUNDAMENTACIÓN

La flauta transversa es un instrumento que pertenece a la familia de alientos madera dentro de una orquesta y muy atractivo para los niños, su demanda ha sido apreciada durante los más de 35 años de existencia del CIMI-Xalapa.

La E.E de Flauta transversa, se ofrece dentro de la curricula de materias del CIMI-Xalapa, después de cursar un semestre de solfeo, el alumno define la elección del instrumento, para iniciar las clase formales, consta de 7 semestres, la clase se imparte de forma individual, con duración de una hora a la semana, a partir de quinto semestre el alumno puede acceder a la Orquesta y Coro de Flautas Transversas, siempre bajo el visto bueno de su maestro.

Debido a que no se dispone de un programa formal de la E.E., en la práctica se ha tomado como referencia el Ciclo de Iniciación de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, algunas veces no muy útil, por lo tanto, en los últimos años, la academia de flauta ha logrado consensuar y homogeneizar criterios, con base al nivel de calidad en los resultados de los alumnos de la E.E en el CIMI-Xalapa, los cuales se han mostrado a través de un número importante de ganadores en concursos nacionales del instrumento e ingresos de manera continua hacia la Facultad de Música , así como de posgrados.

Estos consensos académicos tienen que ver con el desarrollo optimo de las bases técnicas del instrumento, necesarias para la interpretación de las obras a ejecutar, asimismo, se provee a los estudiantes de contextos ambientes de aprendizaje armónicos a través de la imitación, canto y actuación para lograr que sus interpretaciones sean significativas desde varios ángulos y con limpieza técnica. En síntesis, la visión de esta materia provee espacios para que el alumno desarrolle sus habilidades y recree obras musicales de diferentes estilos, géneros y niveles. Por otra parte, se guía al alumno a ser consciente en sus procesos de aprendizaje (aprender a aprender), comprender y aplicar los conocimientos de ejecución con los teóricos, al mismo tiempo que descubre sus propios potenciales técnicos y artísticos.

Se utilizan los siguientes libros de base:

- Trevor Wye, *Iniciación a la Flauta*, volúmenes 1 y 2.
- Rubank, *Elementary Method - Flute or Piccolo*, volúmenes 1 y 2.

Por otra parte, cada docente va enriqueciendo la clase con otros métodos y piezas musicales de acuerdo al nivel de cada alumno.

Este documento será de orientación en el proceso lógico del aprendizaje inicial del instrumento, para docentes y alumnos que llevan a cabo su Servicio Social, los contenidos han sido acordados por la academia de flauta.

Cada mencionar que, cada alumno tendrá un proceso muy particular, el cual le va a permitir construir conocimiento y habilidad instrumental, sin perder de vista en respetar los principios básicos del instrumento, evitar los malos hábitos, con la finalidad de lograr una ejecución en la Flauta de manera eficaz, divertida, con un criterio musical satisfactorio a mediano y largo plazo.

3. OBJETIVOS PEDAGÓGICOS

Objetivo General

Los alumnos de Flauta Transversa, a lo largo de 7 semestres, transformarán de manera gradual y eficaz su conocimiento del instrumento, desarrollarán destrezas y habilidades que les permitirán disfrutar de la experiencia de hacer, compartir y disfrutar música con la ejecución de su instrumento de manera creativa ante el público.

Objetivos Específicos

1. Desarrollar en el alumno las siguientes capacidades:
2. Adoptará una correcta posición corporal en consonancia con la configuración del instrumento.
3. Conocerá las características y posibilidades sonoras del instrumento, las utilizará dentro de las exigencias del nivel inicial.
4. Desarrollará hábitos de cuidado y mantenimiento del mismo.
5. Adquirirá una técnica básica que le permitirá interpretar correctamente ante el público un repertorio integrado por piezas de nivel inicial.
6. Adquirirá y desarrollará hábitos de estudio básicos, correctos y eficaces.
7. Conocerá la técnica y los recursos para el control de la afinación del instrumento.
8. Despertar en el alumno el aprecio y el respeto por el arte de la música a través del conocimiento de su instrumento.

Objetivos Particulares

Primer semestre

Al término del primer semestre el alumno será capaz de:

1. Reconocer, comprender y aplicar los conceptos básicos de la técnica instrumental: relajación y posición corporal, emisión y sonoridad del instrumento, articulación, control del aire.(respiración cada 4 tiempos a 60 pulsaciones por minuto)
2. Combinar en el instrumento los diversos textos musicales: métodos, piezas sencillas (una octava), memorización de melodías con y sin acompañamiento de piano.
3. Establecer una formación integral que engloba todos los conocimientos necesarios para comprender el hecho musical como vehículo de expresión de emociones en el desarrollo para su desempeño escénico.

Segundo semestre

Al término del segundo semestre el alumno será capaz de:

1. Relacionar, discriminar y aplicar los conceptos básicos de la técnica instrumental: relajación y posición corporal, emisión y sonoridad del instrumento, articulación, afinación, fraseo, control del aire. Para sincronizarla con el solfeo.
2. Combinar y establecer en el instrumento los diversos textos musicales: métodos, piezas sencillas (dos octavas) memorización de melodías con y sin acompañamiento de piano.

Tercer semestre

Al término del segundo semestre el alumno será capaz de:

1. Analizar y comprender la relación que existe entre los diversos textos musicales: métodos, piezas de nivel básico, (redonda, blanca, negra y corchea con sus diferentes combinaciones métricas). Para sincronizar las medidas métricas con la respiración, cada 6 tiempos a 60 pulsaciones por minuto.

Cuarto semestre

Al término del segundo semestre el alumno será capaz de:

1. Reconocer y dominar los registros a partir de Do índice cuatro hasta Do índice seis.
2. Desarrollar las habilidades de sincronización y velocidad a través de las escalas mayores (tres sostenidos y tres bemoles).
3. Producir y aplicar los conocimientos básicos adquiridos, en la creación a través del trabajo colaborativo en ensambles.

Quinto semestre

Al término del segundo semestre el alumno será capaz de:

1. Analizar, comprender y dominar en el instrumento los diversos textos musicales: métodos, piezas de compositores barrocos, con acompañamiento de un instrumento armónico.
2. Desarrollar las habilidades de sincronización y velocidad a través de las escalas mayores hasta cuatro bemoles y cuatro sostenidos, en dos octavas.
3. Respirar cada 8 tiempos a 60 pulsaciones por minuto.

Sexto semestre

Al término del segundo semestre el alumno será capaz de:

1. Desarrollar las habilidades de sincronización y velocidad a través de las escalas mayores hasta cinco bemoles y cinco sostenidos, en tres octavas.

Séptimo semestre

Al término del séptimo semestre el alumno será capaz de:

1. Conocer las escalas mayores 6 bemoles y sostenidos, comprender los motivos musicales y su relación con la respiración, el desarrollo del sonido y la afinación a través de la interpretación de obras que incluyan divisiones métricas regulares e irregulares hasta dieciseisavos.
2. Relacionar la disciplina de la musical con su desarrollo emocional, social y su autonomía, así como la vinculación entre los conocimientos y habilidades del canto, la historia, el solfeo y sus interpretaciones en la flauta transversa.
3. Respirar de manera expresiva y eficiente en frases largas.

4. CONTENIDOS TEMÁTICOS

Los elementos básicos que todos los autores manejan para una óptima ejecución de la flauta transversa son dos:

- *Postura*: hombros, brazos, manos y dedos. Al adoptar una postura óptima acompañada de una correcta carga de trabajo, facilitará la adaptación muscular, teniendo en cuenta que para tocar la flauta la postura es *asimétrica*.
- *Respiración profunda*: La respiración profunda y sostenida es esencial para obtener el tono perfecto con la flauta. El sonido de la flauta se crea soplando a través de un orificio en la boquilla. Desarrollar técnicas de respiración para flauta que produzcan el sonido correcto requiere de práctica, tiempo y paciencia. Completar una serie de ejercicios diarios de respiración es una buena forma de entrenar y desarrollar el control de la respiración necesario para tocar bien la flauta.

“Todo el cuerpo es el que toca, no sólo las manos, por lo que es esencial una postura relajada, cómoda y natural, así para evitar el dolor de espalda, cuello y posibles desviaciones de columna vertebral es fundamental que la cabeza esté erguida y que la espalda no esté encorvada.”

La correcta comprensión de ambos facilitará el proceso y será la base en el avance, además se verá reflejada en una buena salud física para el ejecutante.

SEMESTRE	TEMAS A TRATAR
Primer semestre	1. Postura y respiración, control de la columna de aire para una correcta emisión del sonido. (Ejercicios prácticos) 2. Conocer las posiciones de una octava empezando por la nota SI índice 4, puede ser ascendente o descendente. (ejercicios prácticos) 3. Ejercicios en combinaciones rítmicas de redondas, blancas y negras.

Segundo Semestre Puede participar en recitales de fin de semestre, tocando pieza musical con acompañamiento de piano.	4. Postura y respiración, control de la columna de aire para una correcta emisión del sonido. (Ejercicios prácticos) 5. Ampliar su capacidad de respiración así como de registro. 6. Ligaduras. 7. Corcheas. 8. Posición de dos bemoles y dos sostenidos. 9. Ejercicios y piezas que engloben los puntos comentados.
Tercer semestre El estudiante puede participar en recitales de fin de semestre, tocando pieza musical con acompañamiento de piano o ensamble de flautas (dúo, trio o cuarteto)	10. Postura y respiración, control de la columna de aire para una correcta emisión del sonido. (Ejercicios prácticos) 11. Ampliar su capacidad de respiración así como de registro. 12. Stacatto. 13. Dinámicas mf, forte. 14. Ejecución de escalas, una octava con un sostenido o un bemol. 15. Ejercicios y piezas que engloben los puntos comentados.
Cuarto semestre El estudiante puede participar en recitales de fin de semestre, tocando pieza con acompañamiento de piano o ensamble de flautas (dúo, trio o cuarteto)	16. Postura y respiración, control de la columna de aire para una correcta emisión del sonido. (Ejercicios prácticos). 17. Ampliar su capacidad de respiración así como de registro Do índice cuatro hasta Do índice seis. 18. Escalas hasta tres bemoles y tres sostenidos. 19. Ejercicios que engloben diferentes tipos de articulación, registro, combinaciones rítmicas y rapidez.
Quinto semestre El estudiante puede integrarse a la Orquesta de CIMI-Xalapa y al Coro de Flautas Transversas, bajo el aval del maestro titular, el cual tomará en cuenta que haya desarrollado la habilidad mínima necesaria para estar en dichos grupos.	20. Integrar en métodos, piezas, todo lo anterior. 21. Ampliar registro DO índice 4 a Mi índice seis. 22. Escalas con 4 sostenidos y 4 bemoles. 23. Combinaciones rítmicas hasta semicorcheas, dinámicas y rapidez. 24. Ejecutar una sonata del periodo barroco, clásico o similar técnicamente.
Sexto semestre El estudiante puede participar en concursos nacionales.	25. Integrar en métodos, piezas, todo lo anterior. 26. Ampliar registro DO índice 4 a SOL índice seis. 27. Escalas con 5 sostenidos y 5 bemoles. 28. Combinaciones rítmicas hasta semicorcheas, dinámicas y rapidez. 29. Ejecutar una sonata o concierto del periodo barroco, o similar. 30. Integrar en métodos, piezas, todo lo anterior.
Séptimo semestre El estudiante puede prepararse para presentar examen a la Facultad de Música.	31. Métodos y piezas que integren: Ritmos regulares e irregulares, dinámicas. 32. Tocar con fluidez y de memoria todas las escalas mayores.

5. ACTIVIDADES

La experiencia educativa en flauta transversa es un espacio en donde el alumno tiene la oportunidad de desarrollar sus capacidades para recrear obras musicales de diferentes estilos a nivel inicial. Concientizando al alumno de que, en el proceso de estos aprendizajes y sus aplicaciones, se descubre a sí mismo y es en ese sentido su crecimiento también como artista.

Para el desarrollo de este Programa se consideran los siguientes puntos:

Plan de trabajo

1. Organizar la práctica de estudio.
2. Evaluación de los elementos técnicos.

Propuesta de relación maestro-alumno

1. Espíritu de cooperación
2. Responsabilidad
3. Disposición hacia el trabajo.

Métodos subjetivos o empíricos

1. Análisis
2. Comparación
3. Experimentación
4. Observación visual, auditiva y de sensaciones.

Comentarios sobre los resultados de la práctica

1. Ejercicios de respiración
2. Ejercicios de sonido (notas largas)
3. Escalas/ arpeggios (mayores)
4. Estudios
5. Obras 1, 2 y 3

Acciones

1. Conocimiento básico de las escalas: estructura y clase.
2. Comprensión de las notas de tensión y distensión
3. Desarrollo gradual del sonido en los 3 registros
4. Auto observación en la aplicación de técnica de respiración
5. Habilidad de análisis crítico como medio de depuración, claridad y precisión
6. Flexibilidad para coordinar la respiración de acuerdo a un patrón rítmico
7. Creatividad para practicar con diferentes articulaciones y velocidades
8. Jugar con diferentes emociones, colores para cada escala
9. Compromiso y disciplina constantes

Logros de desempeño

1. Con organización semanal de trabajo (bitácora)
2. Avance gradual en el dominio y coordinación
3. Capacidad de análisis y comparación en los movimientos de cada dedo (soltura, tensión, rigidez, altura)
4. Capacidad para correlacionar aspectos de expresión y técnicos
5. Desarrollo del sonido en los 3 registros en diferentes dinámicas
6. Control de la afinación en relación al registro, dinámica y la naturaleza de color de cada nota.
7. Desarrollo de la expresión
8. Sentido de persistencia para repetición clara y precisa de pasajes
9. Sensibilidad para relacionar la voz y el carácter de la obra o pasaje
10. Capacidad de paciencia para enfocar uno a uno los aspectos a trabajar y finalmente interconectarlos
11. Estudiar pasajes técnicos de dificultad progresiva con ritmos y repeticiones.

Escalas

Alternar el trabajo por semana de las escalas mayores. Pasos a seguir:

1. Se toca la escala a ritmo de redondas, con el fin de cuidar la postura, la respiración, digitación, y memorizar (opcional)
2. Una vez superado este paso, se tocará con blancas, después negras, corcheas
3. En este punto ya se podrá jugar con la velocidad para ir dando rapidez y coordinación a los dedos.

Obras

Pasos a seguir antes de ejecutar:

1. Aplaudir el ritmo.
2. Hablar palabras asociadas con el ritmo.
3. Entonar la línea melódica con ritmo y notas.
4. Tocar la frase previamente analizada.

6. METODOLOGIA

La enseñanza de un instrumento musical se realiza en un ratio 1:1 (maestro:alumno), es por ello que la retroalimentación hacia el alumno durante las clases individuales y el contexto en que se realizan son procesos de gran impacto. Para ello se contemplan varios métodos subjetivos o empíricos como son el análisis, experimentación, la observación visual, auditiva y de sensaciones enfocadas hacia la audición musical.

Explicación de los principios básicos en la primera clase

1. Figura y descripción de una flauta armada.
2. Ajuste de las tres piezas (pata, cuerpo y cabeza). Ejercicios.
3. Cuidado de la flauta (limpieza, uso de ambos paños).

4. Manera de sostener la flauta.
5. Posición del cuerpo y brazos.
6. Emisión de sonido: el sonido se produce dirigiendo un fino hilo de aire sobre el bisel frontal de la embocadura. Al chocar con él, se crea una perturbación que se trasmite a lo largo del tubo. El aire contenido en el tubo vibrará con la frecuencia correspondiente a la longitud de onda de cada nota, según tapemos más o menos agujeros.
7. Respiración: el tipo de respiración necesaria para tocar la flauta consta de una respiración profunda y rápida, y de una espiración lenta y sostenida, adecuada a la longitud y el carácter de la frase a realizar.

EMISIÓN DEL SONIDO	RESPIRACIÓN	POSICIÓN DEL CUERPO Y LOS BRAZOS
Para comenzar, se debe trabajar solamente con la cabeza de la flauta. Se coloca la embocadura bien centrada sobre la barbilla, de modo que el labio inferior cubra entre $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{4}$ del agujero. Se juntan luego los labios y se tensan suavemente tirando de las comisuras hacia los lados, dejando una pequeña abertura en el centro para la salida del aire; los dientes superiores e inferiores se mantienen separados. Después de tomar aire con naturalidad, se dirigirá el aliento hacia el bisel, a través de la abertura central. Se orientará la embocadura tanteando en torno a esta posición hasta encontrar el punto en que se produzca el sonido. El sonido se debe controlar al principio frente a un espejo.	El tipo de respiración necesaria para tocar la flauta consta de una inspiración profunda y rápida, y de una espiración lenta y sostenida, adecuada a la longitud y al carácter de la frase a realizar. La inspiración profunda o abdominal puede parecer difícil al principiante, más no se debe olvidar que es la más natural y espontánea, ya que es automática durante el sueño o el reposo, se trata simplemente de alojar el aire, en la parte más baja de los pulmones, es muy importante estar relajado, Evitaremos elevar los hombros al inspirar, ya que ellos nos llevará a una colocación incorrecta del aire y a una contracción no deseable. Durante el estudio se debe descansar tantas veces como sea preciso para evitar el agarrotamiento y para mantener la concentración necesaria para controlar en todo momento los resultados.	Cara y barbilla hacia el frente. El cuerpo se mantendrá erguido pero sin rigidez, descansando ligeramente sobre la pierna derecha. La cabeza girará un poco hacia la izquierda y se inclinará respecto de la vertical para que los labios se mantengan paralelos a la flauta. Los brazos se separarán del cuerpo para dejar a la respiración una total libertad. Se ha de procurar mantener un buen equilibrio entre los pies, las caderas y los hombros. Por encima de todo, se ha de buscar la posición más natural sin perder nunca la flexibilidad.

Actividades de apoyo pedagógico

Pasos a seguir antes de ejecutar:

1. Aplaudir el ritmo.
2. Hablar palabras asociadas con el ritmo.
3. Entonar la línea melódica con ritmo y notas.
4. Tocar la frase previamente analizada.

Acciones para elementos técnicos

1. Conocimiento básico de las escalas: estructura y clase.
2. Comprensión de las notas de tensión y distensión.
3. Desarrollo gradual del sonido en los 3 registros.
4. Auto observación en la aplicación de técnica de respiración.
5. Habilidad de análisis crítico como medio de depuración, claridad y precisión.
6. Flexibilidad para coordinar la respiración de acuerdo a un patrón rítmico.
7. Creatividad para practicar con diferentes articulaciones y velocidades.
8. Jugar con diferentes emociones, colores para cada escala.

Acciones de desempeño

1. Análisis y comparación en los movimientos de cada dedo (soltura, tensión, rigidez, altura)
2. Correlacionar aspectos de expresión y técnicos
3. Desarrollar la sonoridad en los 3 registros
4. Desarrollo de la percepción de la afinación
5. Desarrollo de la expresión
6. Crítica analítica para repetición clara y precisa de pasajes
7. Sensibilidad para relacionar la voz y el carácter de la obra o pasaje

7. EVALUACIÓN

Criterios

1. Puntualidad y constancia.
2. Logros progresivos en la ejecución de la obra, estudio o extracto orquestal
3. Memorización (opcional)
4. Presencia escénica (nivel de coordinación del cuerpo con la interpretación)
5. Expresividad, (nivel de desarrollo y manejo del vibrato, calidad sonora, conexión con las emociones y la música)
6. Proyección del sonido y sensibilidad para corregir la afinación

Mecanismo

Participan 2 o 3 sinodales y 1 docente titular y se consideran los siguientes aspectos y porcentajes de la calificación:

Escalas Mayores	10%
Claridad y precisión de pasajes técnicos	20%
Expresividad y presencia escénica	20%
Progreso en la homogeneidad y proyección del sonido	20%
Avances en la memorización	10%
Respiración por frase.	10%
Actitud positiva y comprometida.	10%

Niveles de calificación numérica

- 5 = reprobatoria.
- 6 = mínima aprobatoria
- 7 = suficiente aprobatoria
- 8 = suficiente aprobatoria.
- 9 = bien aprobatoria
- 10 = excelente

8. FUENTES DE INFORMACIÓN

Pedagogía

1. SUZUKI, Shinichi, *Educados con amor. El método clásico de la educación del talento*, U.S.A.
2. DESPINS, Jean Paul, *La música y el cerebro*, Barcelona, Gedisa, 1989.
3. GARDNER, Howard, *Educación artística y desarrollo humano*, Barcelona, Paidós, 1999.
4. HEMSY DE GAINZA, Violeta, “La educación musical en el siglo XX2, en *Revista Musical Chilena*, núm. 201, Chile, enero-junio, 2004, pp. 74-81.
5. PERREBOUD, Philippe, *Diez nuevas competencias para enseñar. Invitación al viaje*, Barcelona, Graó, 2007.
6. WYE, Trevor, *La flauta como es debido*, “Complemento de la teoría y práctica de la flauta”, Madrid España, 1988.
7. WYE, Trevor, *Libro de la enseñanza en grupo para estudiantes*, Madrid España, 1992.
8. KUHLMANN, Clemens, *La formación musical del oído*, Barcelona, Labor, 1988.

Métodos de iniciación

1. TREVOR WYE, *Iniciación a la Flauta*, Vol. I y II. Mundimúsica S.A. 1988. Madrid, España.
2. RUBANK, *Elementary Method - Flute or Piccolo*. A.C.Petersen.
3. DIOT, Jean-Claude, *Des pièces d'application de "Instruction for use"*, Paris, France.

Técnica y escalas

1. MATHEUS REICHERT. Seven Daily Exercises for flute. Opus 5. Publications Little Piper.
2. TAFFANEL ET GAUBERT. *Grandes Exercice Journaliers de Mécanisme pour Flute*. Editions Muisicales Alphonse Leduc.175, rue Saint-Honoré, 75040 París Cedex 01.

3. MOYSE, Marcel. Enseignement Complet de la flute, “De la sonorite art et technique”, Alphonse Leduc, 1934, Paris.

Métodos de estudios

1. ANDERSEN, GARIBOLDI, KOEHLER & TERSCHAK. *Melodius and progressive studies for flute*. Revised by Roberto Cavally. Book II. Southern Music Company. San Antonio Texas.
2. MOYSE. *The First Step in Flute Playing*. Vol. I y II. Published by. G. Schirmer.

Libros de piezas

1. *The Magic flute of James Galway*. Novello & Company. 1979.
2. MOYSE. Album of Sonatinas for Young Flutists.
3. MOYSE. Seven Sonatas G.F. HAENDEL
4. MOYSE. *Album of flute duets*.
5. MOYSE. *Forty Little Pieces*.
6. OLECHOWSKY. Flute and Piano. Vol. I, II & III
7. SUZUKI for flute. Vol. I-II.
8. TELEMANN. *Sonata en Fa Mayor*.
9. VIVALDI. *Il Pastor Fido*. Vol. I y II.
10. MÚSICA POPULAR (opcional, a criterio del docente).

Solos de orquesta

1. *Easy Original Solos*, compiled and edited by Donald Peck, Amsco Music Publishing Company.

Normatividad

1. *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, México, SEGOB, 2009.
2. *Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura*, UNESCO, México, 2017.
3. DELORS, Jacques, *La educación encierra un tesoro*, Santillana-UNESCO, México, 1996.