

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

En español:	Flauta Traversa III
En inglés:	Traverse Flute III
Profesora/profesor a cargo	Carolina La Rivera
Código U-Cursos:	FLAU351-300
Unidad académica/organismo que lo desarrolla	Departamento de Música
Horas de trabajo presencial y no presencial	2 horas presencial/14 mínimo no presencial
Número de créditos SCT-Chile	18 créditos

Propósito general del curso

Asignatura práctica y de carácter individual en la que el trabajo del alumno es fundamental en el desarrollo de su destreza y habilidades musicales. Tiene como propósito fundamental formar estudiantes en la especialidad de vientos capaces de recrear obras de la literatura musical del instrumento con excelencia y emotividad desde la formación académica, acorde con este nivel de aprendizaje.

Preparación de los estudiantes para audiciones internas y públicas, presentaciones artísticas, conciertos y concursos, como parte de su formación, ya que el contacto directo con el público es fundamental para su desarrollo artístico y profesional.

La metodología estará basada en el desarrollo de ejercicios, estudios y obras de la literatura para los diferentes instrumentos de viento que los lleve a vencer los objetivos técnicos y musicales de este nivel.

Adquirir las capacidades que le permitan desarrollar una actividad profesional al más alto nivel, como intérprete de orquesta, música de cámara, solista y profesor.

El sistema de evaluación considera, por una parte, una *evaluación de procesos*, y por otra parte, una *evaluación de productos* a través de la verificación de los desempeños de los estudiantes en las siguientes instancias:

- I. *Audiciones privadas* (clases individuales),
- II. *Audiciones internas* (a pares y comunidad),
- III. *Conciertos públicos* y el *examen final frente a una comisión*.

Dichas instancias serán evaluadas con el apoyo de instrumentos de evaluación como *rúbricas* o *escalas de apreciación*.

Competencias y subcompetencias a las que contribuye el curso

- 1.1. Interpretar reflexiva y progresivamente repertorios de diversos géneros, estilos y niveles de complejidad tanto solístico como de cámara y sinfónico en este nivel.
- 1.2. Reconstruir el análisis de las obras a partir de un análisis teórico.

- 1.3. Realizar la presentación de un discurso musical apropiado a la situación escénica concreta y coherente con la intencionalidad del intérprete.
- 1.4. Fomentar en los estudiantes el análisis y la apropiación estética, y emocional de las obras objeto de interpretación en este nivel.
- 1.5. Manejar recursos didácticos variados para generar el aprendizaje del instrumento musical.

Recreando estudios y obras en diferentes formatos (instrumento de viento solo, instrumento de viento y piano, instrumento de viento y otros instrumentos) y forma musical (Sonatas, Conciertos, etc) de cierta complejidad, mediana duración y de forma progresiva de este nivel (calidad en la ejecución: afinación, tempo/ritmo, dinámica, agógica, estilo, técnica y sonido del instrumento acorde con este nivel

Competencias transversales de la Universidad

Examinar los procesos y resultados de las propias acciones y trabajos, siendo capaz de establecer tanto las propias fortalezas a mantener como las debilidades a superar, para regular sus acciones mediante una planificación orientada a la mejora.

Resultados de aprendizaje

Desarrollo de sonido con timbre maduro expresivo y variedad de uso de vibrato según corresponda al estilo musical de la obra.

Incorporar fraseo que presentan diferentes desafíos técnicos y musicales.

Manejar cambios repentinos y extremos de rango dinámico dentro de frases desafiantes desde el punto de vista estilístico, técnico y musical.

Controlar el espectro dinámico de niente a fff en todos los registros, dinámicas contrastantes, crescendo/diminuendo, marcas de acentos dinámicos como p, fp, fz, sfz.

Familiarizarse con mayor énfasis en elementos de estilo de época, incluyendo una amplia gama de técnicas extendidas, rubato, ornamentación libre.

Saberes/Contenidos

Estudios y/o repertorio con ritmos complejos que utilicen: valores cortos, pasajes extendidos de notas rápidas, tempos lentos y/o con ausencia de cifra indicadora de compás.

Estudios y/o repertorio moderadamente complejos en lenguajes musicales y con posibles incorporaciones de patrones de acentos complicados además de las implicaciones de métrica.

Obras de extensión mediana que permitan reconocer todos los símbolos de notación estándar (incluyendo símbolos de adornos solos o en combinación) y uso libre de notación de técnicas extendidas.

Escalas diatónicas, cromáticas a diferentes tempos que abarcan desde el Do grave (desde la nota si, si corresponde) extendida al Re sobreagudo.

Metodología

Clases individuales semanales en que se trabajan sobre los aspectos técnicos y/o musicales de las obras a ejecutar según Programa; ensayos con piano de las obras que lo requieran; revisión y corrección del trabajo personal del estudiante.

El/la estudiante desarrollará un programa de estudio diario, dirigido a la superación y perfeccionamiento de los obstáculos técnico-musicales.

Taller colectivo de aprendizaje de temáticas que van en la línea de técnicas extendidas, repertorio orquestal, de conjunto de flautas y/o pedagogía (técnicas de estudio o enseñanza) con estudiantes de su cátedra.

Evaluación

Control Técnico Primer Semestre:

- Ejecución de estudios técnicos
- Ejecución de al menos una obra musical.

Control Técnico Segundo Semestre:

- Ejecución de estudios técnicos

Examen Final de año académico:

- Ejecución de Estudios Técnicos
- Interpretación de repertorio solístico tradicional de la flauta travesa con acompañamiento de piano si lo requiriese.

Requisitos de aprobación

Nota 4,0 y 90% de asistencia

No es posible eximirse.

Conceptos clave

Flauta Traversa, Interpretación, técnica, repertorio

Bibliografía obligatoria

Técnico :

Andersen, Joachim	: 24 Estudios de virtuosidad.
Paganini, Niccolo	: 24 Caprichos.
Yung, Isang	: Estudios, para flauta sola.

Se elegirán un número aproximado entre 6 a 8 obras de este repertorio:

Fikret	Amirov	Six Pieces
Johann Sebastian	Bach	Sonata in A major, BWV 1032
Johann Sebastian	Bach	Sonata in C major, BWV 1033
Johann Sebastian	Bach	Sonata in E major, BWV 1035
Carl Philipp Emanuel	Bach	Sonata in G major, "Hamburg" H. 564, Wq 169
Carl Philipp Emanuel	Bach	Concerto in G major, H. 445, Wq 169
David N.	Baker	Inspiration
David N.	Baker	Flute Sonata
Theobald	Boehm	Concerto in G major, op. 1
Stephanie Ann	Boyd	Imogen
Henri	Büsser	Prélude et Scherzo
Jiri	Čart	Sonatas
Cécile	Chaminade	Concertino, op. 107
Ian	Clarke	Deep Blue for Flute and Piano
Francois	Devienne	Concerto no. 2 in D major
Francois	Devienne	Sonata in D major
Ernst von	Dohnányi	Aria, op. 48, no. 1
Franz	Doppler	Fantaisie Pastorale Hongroise
George	Enesco	Cantabile et Presto
Gabriel Urbain	Fauré	Fantaisie
Vivian	Fine	Emily's Images
Cynthia	Folio	Sonata for Flute and Piano
Arthur	Foote	A Night Piece
Cesar	Franck	Sonata
Louis-Gaston	Ganne	Andante et Scherzo
Philippe	Gaubert	Nocturne et Allegro Scherzando
Philippe	Gaubert	Fantaisie
Jaap	Geraedts	Sonatina for Flute and Piano
M. Camargo	Guarnieri	Sonatina
Adolphus	Hailstork	Sonatina for Flute and Piano
Jacques	Hétu	Aria, op. 27
Paul	Hindemith	Sonata for Flute and Piano
Kent	Kennan	Night Soliloquy
Jakob Friedrich	Kleinknecht	Sonata in b minor
Friedrich	Kuhlau	Divertissements, op. 68
Friedrich	Kuhlau	Grand Sonate Concertante, op. 85
Friedrich	Kuhlau	Variations on "Last Rose of Summer," op. 100
Mario	Lavista	Danza de las bailerinas de Degas
Carmen	Marulanda	Jacques in Joropo
Wolfgang Amadeus	Mozart	Three Sonatas [adpt. from Flute Quartet, K. 285b, 298]
Gary Powell	Nash	Galaw Ng Sayaw Sa Apat At Tatlo
Leanna	Primiani	The Black Swan
Blaz	Pucihar	Rituals
Johann Joachim	Quantz	Concerto in D major "pour Potsdam"
Johann Joachim	Quantz	Concerto in G major
Johan Helmich	Roman	12 Sonatas
Albert	Roussel	Joueurs de Flûte
Jef	Schampaert	Notturno e Danza

Franz	Schubert	Sonata "Arpeggione"
Paul	Taffanel	Andante Pastorale et Scherzettino
Jean-Louis	Tulou	Grand Solo no. 13, op. 96
Ludmila	Ulehla	Capriccio
Elliot	Weisgarber	Shenandoah – A Fantasia
Cameron	Wilson	Celtic Partita
Lisa	Bost-Sandberg	Diandya
Stephanie Ann	Boyd	Imogen
Elizabeth	Brown	Trillium
Nicole	Chamberlain	Crosswalk
Cécile	Chaminade	Concertino, op. 107
Vivian	Fine	Emily's Images
Cynthia	Folio	Arca Sacra (solo flute)
Cynthia	Folio	Sonata for Flute and Piano
Katherine	Hoover	Spirit Flight
Aitana	Kasulin	Suite para Marionetas
Carmen	Marulanda	Jacques in Joropo
Leanna	Primiani	The Black Swan
Ludmila	Ulehla	Capriccio

Bibliografía complementaria

Recursos en línea

<https://youtu.be/rI3s2XUz-wg>