

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

En español:	Flauta Traversa V
En inglés:	Traverse Flute V
Profesora/profesor a cargo	Carolina La Rivera
Código U-Cursos:	FLAU351-500
Unidad académica/organismo que lo desarrolla	Departamento de Música
Horas de trabajo presencial y no presencial	2 horas presencial/21 horas no presenciales mínimo.
Número de créditos SCT-Chile	30 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

Dominar e interpretar obras de la literatura estandar y no estandar para la flauta.

Aprender e interpretar repertorios complejos estándar y menos familiares.

Desarrollo de un sonido maduro expresivo y variado en el uso de vibratos.

Controlar del espectro niente a fff y v/v en todos los registros sobre 1 nota, un grupo de notas, cresc y dim a gran escala.

Incorporar el control de cambios bruscos y extremos de rango de dinámicas dentro de frases desafiantes desde el punto de vista estilístico, técnico y musical.

Aplicar mayor énfasis en elementos de estilo de época, uso de rubato y técnicas extendidas.

Dominar de manera básica flautín, flauta en sol o flauta baja.

Saberes/Contenidos

Ejercicios con símbolos de notación estándar y de técnicas extendidas de alta dificultad.

Estudios y repertorio con patrones de articulación complejos, inesperados, con acentuación interna, en tempo lento y muy rápidos.

Estudios y repertorio con combinación de ritmos complejos con la posibilidad de adición de patrones de acentos complicados además de las implicaciones de la métrica, cambio de ella o ausencia de cifra indicadora de compás. Es posible uso de notación gráfica y/o espacial.

Lograr autonomía técnica e interpretativa en un nivel alto.

Metodología

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

El 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

Control Técnico Segundo Semestre:

- Ejecución de estudios técnicos

Examen Final de año académico:

- Interpretación de parte de repertorio solístico tradicional y/o contemporáneo 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.

Repertorio como posibilidad de examen de título:

Nicole	Chamberlain	Three-Nine Line
Vivian	Fine	The Flicker (solo flute)
Jennifer	Higdon	rapid♦fire
Betsy	Jolas	Episode second “ohne worte”
Tania	León	Alma
Adriana Isabel	Mañas	Dos Cantos Magicos
Younghi	Pagh-Paan	Dreisam-Nore

Younghi	Pagh-Paan	Dreisam-Nore
Maggi	Payne	Reflections
Shulamit	Ran	Birds of Paradise
Jane	Rigler	InterPresence
Jeanine	Rueff	Diptyque
Joan	Tower	Movements
Malcolm	Arnold	Concerto, op. 45
Theobald	Boehm	Grand Polonaise
Francois	Borne	Fantaisie Brilliant sur Carmen
Eugene	Bozza	Agrestide, op. 44
Nicole	Chamberlain	Three-Nine Line
Aaron	Copland	Duo for Flute and Piano
Francois	Devienne	Concerto no. 8
Franz	Doppler	Air Valaques
Pierre-Max	Dubois	Concerto
Jindrich	Feld	Fantaisie Concertante
Jean René Désiré	Françaix	Divertimento
Katherine	Hoover	Medieval Suite
Jacques	Ibert	Concerto
Andre	Jolivet	Chant de Linos
Martin	Kennedy	Four Songs
Aram	Khachaturian	Concerto
Tania	León	Alma
Lowell	Liebermann	Concerto
Lowell	Liebermann	Sonata for Flute and Piano
Bruno	Maderna	Honeyreves
Olivier	Messiaen	La Merle Noir
Carl	Nielsen	Concerto
Sergei	Prokofiev	Sonata in D for Flute and Piano, op. 94
Shulamit	Ran	Birds of Paradise
Jean	Rivier	Concerto
Joaquin	Rodrigo	Concierto Pastorale
Joaquin	Rodrigo	Fantasia para un Gentilhombre
Anže	Rozman	Phoenix
Jeanine	Rueff	Diptyque
Franz	Schubert	Introduction and Variations, "Trockne Blätter"
Andrew	Schultz	Respiro/simple ground, op. 48
Paul	Taffanel	Grande Fantaisie sur Mignon
Joan	Tower	Movements
Pēteris	Vasks	Concerto for Flute and Orchestra
Carl	Vine	Sonata
Chou	Wen-Chung	Cursive
Isang	Yun	Garak
Samuel	Zyman	Sonata for Flute and Piano

Johann Sebastian	Bach	Partita in a minor, BWV 1013
Luciano	Berio	Sequenza
Elliot	Carter	Scrivo in Vento
Michael	Colgrass	Wild Riot of the Shaman's Dream
Ingolf	Dahl	Variations on a Swedish Folk Tune
Robert	Dick	Air is the Heaviest Metal
Robert	Dick	Afterlight
Robert	Dick	Fish Are Jumping
Ernst von	Dohnányi	Passacaglia, op. 48, no. 2
Pierre-Max	Dubois	Incantation and Dance
Brian	Ferneyhough	Cassandra's Dream Song
Vivian	Fine	The Flicker (solo flute)
Jean René Désiré	Françaix	Suite
Kazuo	Fukushima	Shun-San (solo flute)
Jennifer	Higdon	rapid♦fire
Philippe	Hurel	Loops I
Toshi	Ichiyanagi	In a Living Memory
Gergely	Ittzés	Totem (solo flute)
Betsy	Jolas	Episode second "ohne worte"
Andre	Jolivet	Cinq Incantations
Sigfrid	Karg-Elert	Sonata Appassionata, op. 140
Mario	Lavista	Canto del alba
Lowell	Liebermann	Soliloquy
Adriana Isabel	Mañas	Dos Cantos Magicos
Shawn	Okpebholo	On a Poem by Miho Nonaka: On Harvard Square
Younghi	Pagh-Paan	Dreisam-Nore
Younghi	Pagh-Paan	Dreisam-Nore
Maggi	Payne	Reflections
Shulamit	Ran	East Wind
Jane	Rigler	InterPresence
Thorkell	Sigurbjornsson	Kalaïs
Harvey	Sollberger	Riding the Wind 2, 3, 4
Tōru	Takemitsu	Voice
Marcelo	Toledo	60!
Isang	Yun	Sori

Bibliografía complementaria

Recursos en línea

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