

INBA **E**ducación
Artística
2011

Leonardo Bejarano

www.inbadigital.bellasartes.gob.mx

Formato digital para uso educativo sin fines de lucro.

Cómo citar este documento: Bejarano, Leonardo. Deditos Flautásticos, INBA/CONACULTA, México, 2012.

Descriptores Temáticos (palabras clave): Elementos básicos de escritura musical, tabla de digitaciones, la flauta transversal.

Lic. Álvaro Agis

Arte Gráfico

Lic. Aarón D. Trápala Martínez

Edición de Textos Musicales

"¡Deditos Flautásticos! Mi Primer Libro de Flauta Transversal" es un proyecto auspiciado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a través de su programa de Educación Artística.

© D.R. 2012 Todos los derechos reservados en su contenido de texto escrito y/o musical.

Para mayor información comunicarse con el autor lbc1970@hotmail.com

LEONARDO BEJARANO

Maestro de flauta transversal de la Escuela de Artes de Pachuca y la Escuela de Música del Estado de Hidalgo e intérprete de flauta principal de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (OSUAEH).

El Maestro Bejarano es egresado del Conservatorio Nacional de Música. Estudió un sin número de diplomados en el Centro Nacional de las Artes y realizó estudios de posgrado en el “Sweelinck Conservatorium Amsterdam” de Holanda durante dos años gracias a una beca del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), a través de su programa para Estudios en el Extranjero.

Más tarde fue maestro de la clase de flauta en la Escuela de Música de Bad Aibling, Alemania. Durante cuatro años desempeñó su vida artística y pedagógica entre las ciudades de ámsterdam, Múnich y Salzburgo, tocando como solista en muchas ciudades de Holanda, Alemania y Austria.

El Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo (CECULTAH), a través del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo (FOECAH), lo premió en el año 2006 con un apoyo económico por su proyecto “EVOLUCIONA-Seis Siglos de Música para la Flauta Transversal”. En el 2008 Leonardo Bejarano gozó de una segunda premiación por su proyecto “FLAUTANDO”, que incluye una serie de conciertos y conferencias con las instituciones musicales más importantes del estado de Hidalgo.

Bejarano ha tomado clases de perfeccionamiento técnico y pedagogía de la flauta con Kate Bergman, Susan Murphy, James Hall, Rebecca Dunnell, Martha Aarons, Kathy Blocki, Jim Walker, Horace Alexander, Tadeu Coelho, Greg Patillo, Marco Granados, Sheryl Cohen, Sarah Jackson, Melissa Colgin, Leone Buyse, Amy Porter, Wilfrid Kujala y Aldo Bearten, entre otros.

INTRODUCCIÓN

En diciembre de 2010 apareció por primera vez en México un método mexicano dedicado a la enseñanza de la flauta transversal. Pensado básicamente para apoyar la pedagogía de la música en su ciclo inicial, **"FLAUTANDO"** supera con mucho a la mayoría de los métodos extranjeros que al mismo tiempo son difícilmente asequibles en nuestro país. **"Deditos Flautísticos - Mi Primer Libro de Flauta transversal"** es una propuesta innovadora y vanguardista que pretende respaldar a los maestros de enseñanza básica, sean o no flautistas. Si bien, la metodología **Suzuki** ha penetrado con éxito en la sociedad mexicana, los fundamentos básicos de dicha metodología distan mucho de nuestra realidad social por lo cual su impacto verdadero es meramente específico. **"Smart Music"** por otro lado ofrece una alternativa eficiente e innovadora: una suscripción económica, una enorme biblioteca digital, acompañamientos "inteligentes" y un sin número de herramientas que hacen del aprendizaje un reto sumamente atractivo para los niños y jóvenes. Entre sus bondades podemos encontrar el método **"Essential Elements 2000"** en su formato digital para instrumentos de banda o cuerdas. Precisamente en esta metodología están basadas un número importante de agrupaciones musicales a nivel mundial. Sin embargo en nuestro país, no todas las familias cuentan con una laptop, internet y tarjeta de crédito, por lo tanto los beneficios de dichos productos son también, de bajo impacto.

La filosofía de **"Deditos Flautísticos"** está basada en el desarrollo natural de la técnica de la flauta transversal. El estudio profundo de métodos como el de Jacques Martin Hotteterre "Principes de la Flute Traversiere ou Flute D'Allemagne. De la Flute A Bec, ou Flute Douce, et du Haut-Bois" pasando por "Versuch einer Anweisung die Flöte Traversiere zu spielen" de Johann Joachim Quantz entre otros muchos métodos célebres de relevante importancia hasta la metodología "Blocki" de Katherine Blocki y los libros universalmente conocidos de Robert Dick, Pierre-Yves Artaud y Peter Lukas-Graff han servido de fundamento e inspiración en el desarrollo de mi ideología.

En este punto debo destacar y sobre todo agradecer el tiempo, la paciencia, la sabiduría de todos y cada uno de mis maestros de flauta quienes son parte importante y fundamental de éste método; sin ellos, éste libro no sería posible: Héctor Oropeza, Julieta Cedillo, Marielena Arizpe, Salvador Torre, Alejandro Escuer, Horacio Franco, Emily Beynon y Koos Verheul.

También debo agradecer al **Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura**, en especial a la **Subdirección de Educación e Investigación Artística** quienes han confiado en mí, la maravillosa labor de llevar a cabo el presente proyecto.

Índice

Introducción.....	i
Índice.....	ii
Temática y Desarrollo de unidades.....	iii
Propiciando un ambiente de aprendizaje.....	vi
Elementos básicos de escritura musical.....	vii
Tabla de digitaciones.....	x
La Flauta Transversal.....	xi
Unidad 1.....	1
Unidad 2.....	13
Unidad 3.....	28
Unidad 4.....	40
Unidad 5.....	56
Unidad 6.....	76
Unidad 7.....	94
Unidad 8.....	112
Apéndice 1 "Ejercicios de Respiración".....	137
Apéndice 2 "Columna de Aire".....	138
Apéndice 3 "Vínculos Sugeridos".....	139
Apéndice 4 "Cómo adquirir una flauta".....	140
Apéndice 5 "Limpieza y Mantenimiento".....	143

Temática y Desarrollo de las Unidades

Como maestro de flauta de niños y niñas, ya sea en México o en Europa, estoy convencido del enorme potencial de la educación artística temprana. Sin embargo y aunque no lo pareciera, la enseñanza de la música y del instrumento pueden ser distintos uno de otro. "Deditos Flautásticos" aporta las bases esenciales en el desarrollo integral de la enseñanza en ambos aspectos disciplinarios. Por ello es que en cada unidad y en cada clase, sugiero comenzar con ejercicios que mejoren la capacidad pulmonar de los alumnos, seguido de ejercicios para la embocadura, sonoridad, articulación y técnica a fin de facilitar el desarrollo de la musicalidad natural del niño. Sin olvidar también, el apoyo a los padres, tutores o maestros con ejercicios de lectura de notas musicales, ritmo y rítmico-melódicos que coadyuvan al entendimiento del contenido musical. El presente método, busca integrar al niño a un ambiente placentero y confiable en el cual sus padres, tutores o profesores lo acompañen y apoyen bajo la premisa de que todo avance significa esfuerzo y dedicación conjunta buscando, antes que todo crear mejores seres humanos, lejos de instituir músicos profesionales.

USANDO EL LIBRO:

- 1) *Calentamiento:* Cada unidad comienza con ejercicios de respiración que no solo benefician el control, mejoramiento y desarrollo de la columna de aire sino también la capacidad respiratoria del niño. La técnica de respiración es básica y fundamental en el progreso de la habilidad del niño para producir un bello sonido en la flauta y otros aspectos importantes de la técnica.
- 2) *Sonoridad:* Como resultado de una buena técnica de respiración, un sonido amplio, redondo y con proyección permitirá al alumno desenvolverse con soltura en cualquiera de los ámbitos en el que desarrolle su proceso artístico (ya sea una banda escolar, una orquesta infantil o alguna otra agrupación). Este proceso requiere tiempo y trabajo. En mi proceso de enseñanza, he visto muchos casos en los que se le presta enorme importancia a la filosofía de "tocar y tocar notas" pensando que el verdadero desenvolvimiento del sonido se dará por hecho con el paso del tiempo. El resultado en la mayoría de los casos, son alumnos con poco sonido y una técnica de embocadura inmadura. Para

evitar esto, cada unidad de "Deditos Flautásticos" está acompañada de breves pero sólidos ejercicios de sonoridad que le dan fuerza, estabilidad y elasticidad a los músculos que intervienen en la producción de sonido.

- 3) *Práctica:* Es recomendable una práctica diaria de al menos 45 minutos por día. El ejercicio diario permite desarrollar mejores y mayores habilidades y con ello comprometerse con repertorio más importante y emotivo. Le dará seguridad al alumno y su proceso educativo será más certero y confiable.
- 4) *Aplicación:* Las melodías están diseñadas para que el niño pueda practicar lo estudiado durante la unidad. Por ello es conveniente que los ejercicios y melodías sean vistas desde diversos puntos de estudio a desenvolver y consolidar la lectura de notas, el ritmo, el control de la columna de aire y finalmente la técnica y la musicalidad que deben ir de la mano sin estorbarse la una a la otra.
- 5) *Desempeño:* Debe ser valorado continuamente. No como forma de presión hacia el alumno sino como un todo general en el cual cada elemento de aprendizaje (padres, maestros y entorno) sean juzgados a fin de tomar las medidas necesarias que permitan que el estudio de la flauta resulte más placentero. Cada unidad contiene un juego o dibujo que el alumno puede desarrollar a fin de premiar su esfuerzo.

TABLA DE POSICIONES:

La tabla de posiciones da las notas en la flauta transversal debe ser observada con sumo cuidado. Corregir a un niño una posición correcta de una que interpretó mal es un arduo y sinuoso camino. Por ello es importante que el alumno siga metódica y disciplinadamente su aprendizaje. La tabla muestra únicamente las llaves que son directamente accionadas por uno de los nueve dedos de las manos. Un símbolo en blanco significa que la llave NO debe ser accionada, un símbolo en negro, que debe ser accionada. Solo contemplé las notas que pueden ser esencialmente comunes a la mayoría de los niños, desde de Re⁵ hasta Sol⁷ pues las notas excedentes a este rango son de suma dificultad para ellos.

HABILIDADES PSICOMOTORAS:

Cada niño posee habilidades psicomotoras profundamente distintas a las de otro. Por ello es importante que al trabajar en grupo se detecte la personalidad, habilidad y flaqueza de cada niño a fin de llevar un plan de trabajo acorde a la dinámica del grupo. A los niños más pequeños les puede pesar la flauta. La mayoría sienten dolor en el meñique de la mano derecha (llave de Mi^b) después de rato. El trabajo en grupo tiene

enormes bondades pero en un descuido se puede volver un problema, por ello el control del "timeing" (tiempo) en la clase es importantísimo. La clase debe ser tan dinámica que el niño no sienta el pasar del tiempo y por ello el fin de la misma sea una sorpresa y no un anhelo.

EJERCICIOS DE SOLFEO:

Las cuatro primeras unidades contemplan únicamente ejercicios de lectura y ritmo. Las últimas cuatro integran ejercicios "rítmico-melódicos". Es preferible que el padre o tutor sepa leer un poco de música, por ello se elaboraron estas pequeñas guías o ejercicios para que sean practicados por padres e hijos y revisados por un profesor de música. Sería lo mismo a compartir la maravillosa experiencia de la lectura de un cuento con un hijo a dejarlo y esperar a que lo lea y se quede dormido él solo.

OTRAS HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS:

Internet es una maravillosa herramienta que nos permite acceder a un mundo vasto en tecnología educativa. Las opciones son muchas y nos permiten que el niño tenga un desarrollo más pleno y placentero en su proceso educativo. "SmartMusic" es uno de los software más lúdicos, simples y excitantes que nos ofrece el mercado a una suscripción de tan solo \$36 USD anuales. Los inspirómetros son ejercitadores pulmonares que desarrollan rápidamente una mejor capacidad respiratoria, algunos modelos son adecuados para niños y no son muy costosos. Las compañías editoriales "Hall Leonard" y "Music Minus One", entre muchas otras, nos ofrecen maravillosas melodías acompañadas de pistas digitales que pueden hacer la delicia de los recitales de fin de cursos o presentaciones familiares. Contienen temas de famosas películas, caricaturas, dibujos animados, música internacional, solos orquestales, repertorio tradicional, etc.

Es recomendable que el alumno procure realizar actividades físicas al menos 30 minutos por día. El ejercicio no sólo mejora la capacidad pulmonar de niño si no también el estado físico general y la coordinación motriz.

PROPICIANDO UN AMBIENTE DE APRENDIZAJE

Motivar a un niño para el estudio de un instrumento musical no significa dejarlo sólo y a la deriva pensando que manos profesionales se harán cargo de ello. Un ambiente propicio de aprendizaje es sumamente importante en su desarrollo cognitivo. Hay muchas formas de lograrlo:

EL MAESTRO:

Debe llegar puntual a su clase y recibir al alumno con la mejor actitud, no sólo por el respeto al tiempo de ambas partes sino por que el hábito de la puntualidad es esencial en el desenvolvimiento de una sociedad civilizada. Debe ganar el respeto del alumno supeditado al buen trabajo, al conocimiento del campo (musical), el dominio de la dinámica en clase y la mutua confianza. No en base al miedo y los regaños. Plantear una breve y simple plática durante la instalación de la clase promueve la amistad y fraternidad entre ambos. A veces creo que es mejor que el alumno no sepa que está aprendiendo; darse cuenta que está adquiriendo nuevas habilidades, nuevos "super-poderes" que quizá sus amigos de la colonia u otras partes no poseen es sorprendente y es "cool". Es deseable que el maestro pueda acompañar musicalmente cada ejercicio al alumno. Por ello, en la mayoría de los ejercicios la armonía está lógicamente implícita, desarrollarla con ritmo e improvisando el acompañamiento puede lograr de cada ejercicio una experiencia musical. Despide tu clase con amabilidad y cortesía. Programa recitales frecuentes que promuevan la exposición del niño y su repertorio logrado ante el público. Esto les da confianza y seguridad.

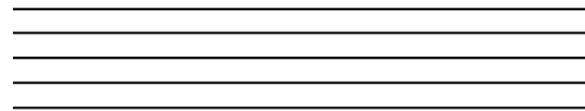
LOS PADRES:

Son parte medular de todo proyecto social y la enseñanza de la música temprana no es la excepción. Los niños al decidir desarrollar actividades extraescolares buscan un medio de expresión distinto al acostumbrado. Acompañarlos, proveerles de los medios necesarios para su completo desarrollo y ofrecerles la atención necesaria son fundamentales en el proceso educativo. La escuela de música no debe ser "guardería" sino un foro de desarrollo de habilidades. La puntualidad a la clase, el respeto a los nuevos maestros, compañeros y al instrumento mismo, el trabajo en equipo, la disciplina diaria, la fraternidad y la experiencia única de hacer música son valores que se promueven el sano desenvolvimiento del carácter del niño. Su seguridad dependerá de la confianza con la que padres y maestros le brinden un ámbito pleno y amable. Es deseable que los padres aprendan fundamentos de música, por ello el presente método contiene ejercicios de lectura y ritmo para ambos. Son sencillos y promueven, tal como lo hacen los libros, la sana convivencia familiar.

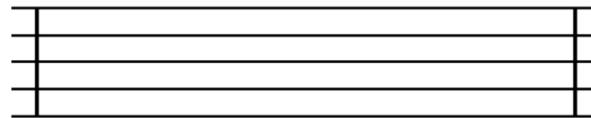
ELEMENTOS BÁSICOS DE LA ESCRITURA MUSICAL

|

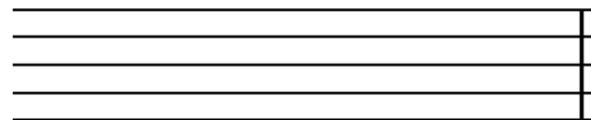
Pentagrama

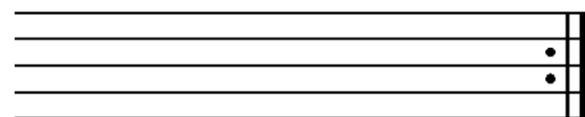
Compás

Doble barra

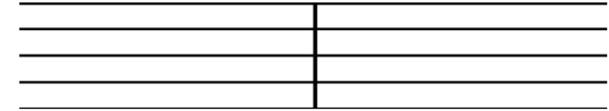
Barra de repetición

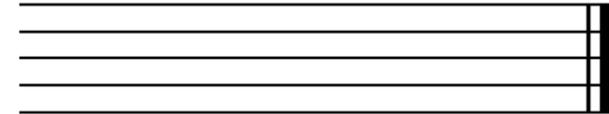
Clave de sol

Barra de compás

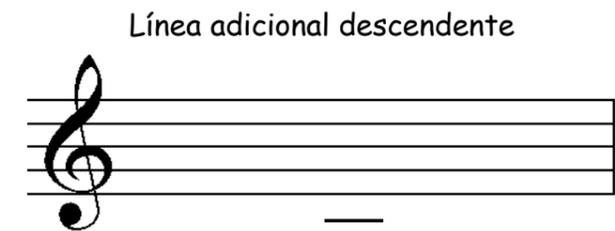
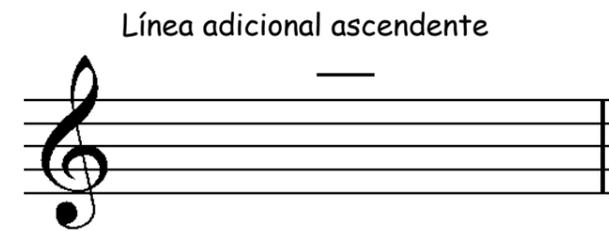
Barra final

Respiración

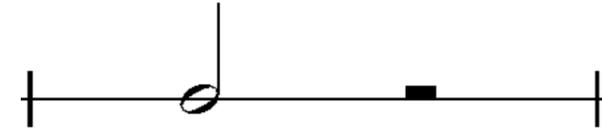
ELEMENTOS BÁSICOS DE LA ESCRITURA MUSICAL

Unidad o redonda y su silencio

Mitad o blanca y su silencio

Cuarto o negra y su silencio

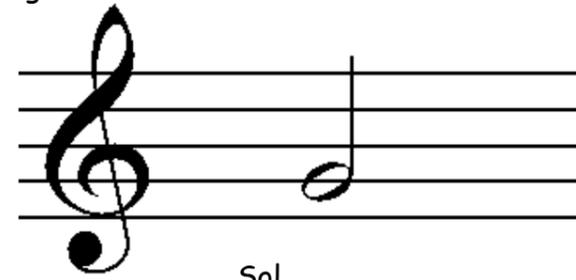

Octavo o corchea y su silencio

Blanca o mitad

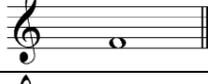
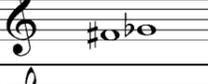
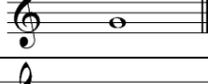
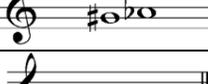
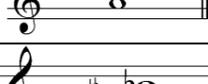
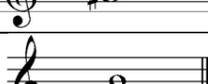
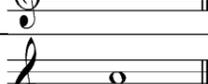
Figura de la nota es decir su duración

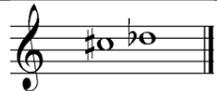
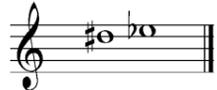
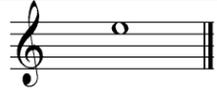
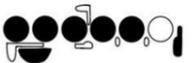
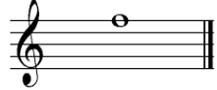
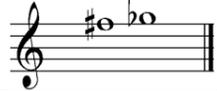
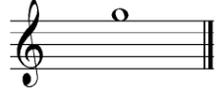
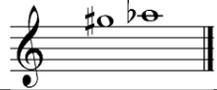
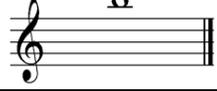

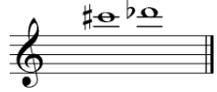
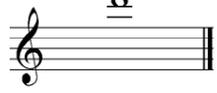
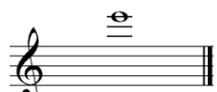
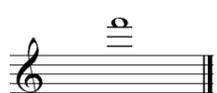
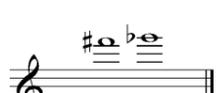
Sol

Nombre de la nota es decir su altura

TABLA DE DIGITACIONES

Re 5		
Re [#] 5 / Mi ^b 5		
Mi 5		
Fa 5		
Fa [#] 5 / Sol ^b 5		
Sol 5		
Sol [#] 5 / La ^b 5		
La 5		
La [#] 5 / Si ^b 5		
Si 5		
Do 6		

Do [#] 6 / Re ^b 6		
Re 6		
Re [#] 6 / Mi ^b 6		
Mi 6		
Fa 6		
Fa [#] 6 / Sol ^b 6		
Sol 6		
Sol [#] 6 / La ^b 6		
La 6		
La [#] 6 / Si ^b 6		
Si 6		

Do 7		
Do# 7 / Re ^b 7		
Re 7		
Re# 7 / Mi ^b 7		
Mi 7		
Fa 7		
Fa# 7 / Sol ^b 7		
Sol 7		

LA FLAUTA TRANSVERSAL

