

LOS SONIDOS DE LA FLAUTA TRAVERSA: TALLER DESTINADO A FLAUTISTAS Y COMPOSITORES/AS.

Docente coordinadora de la Facultad de Artes: Sofía Scheps

Carga horaria: 30 horas

Modalidad del curso: 10% virtual, 90% presenciales

Docente que imparte el curso: Rosario Castillo (Argentina)

Fechas tentativas: finales de agosto online / segunda mitad de setiembre presencial

Aprobación: Asistencia y trabajo final en forma de composición o participación como intérprete en la actividad de cierre

Fundamentación

La interpretación de repertorio contemporáneo constituye un campo que aún se encuentra en una etapa de desarrollo incipiente en nuestro territorio. Se trata de un ámbito de estudio y práctica en el que confluyen múltiples dimensiones: el dominio de las denominadas técnicas instrumentales extendidas o contemporáneas; el conocimiento de bibliografía específica de referencia; la experiencia empírica que aporta una aproximación sostenida y cotidiana a la interpretación de música nueva; y el aprendizaje que surge del intercambio fluido con compositores, orientado a la exploración de nuevas posibilidades instrumentales y a la resolución de los desafíos de notación que estas plantean.

En este contexto, la propuesta es relevante tanto para intérpretes como para compositores del medio local, el intercambio directo con una intérprete profesional especializada en este repertorio resulta una instancia de aprendizaje de valor singular. Este tipo de experiencia permite articular saberes técnicos, conceptuales y prácticos que difícilmente pueden adquirirse por otras vías, favoreciendo una comprensión más profunda de los procesos de creación e interpretación de la música contemporánea.

Enfocado en la profundización del conocimiento del instrumento y su ejecución, este curso propone conocer la acústica del instrumento, explorar colores/timbres, articulaciones, dinámicas y técnicas extendidas. Además, se abordarán cuestiones de notación, grafía musical y resolución de rítmicas complejas. Se trabajará la interpretación tanto de las obras que traiga cada uno/a como de los bocetos u obras de los y las compositoras anotadas. Durante los encuentros se dará lugar a un espacio de intercambio y colaboración/co-creación entre intérpretes y compositores.

Desde el área de Composición se busca favorecer el intercambio sostenido entre músicos/docentes extranjeros y músicos de la comunidad local, así como abrir espacios de discusión y formación permanente, con especial énfasis en la experimentación y las problemáticas de la creación e interpretación de música actual. Para ello se recurre a los mecanismos institucionales de la Universidad de la República ofrece, en este caso a través de los cursos de Educación Permanente de la Facultad de Artes.

Objetivos de aprendizaje

- Fomentar la colaboración creativa entre el compositor y el intérprete.
- Actualizar el lenguaje sonoro de los participantes, integrando las estéticas de los siglos XX y XXI en su práctica habitual.
- Dominar la acústica de la flauta: Comprender la serie de armónicos y cómo la presión del aire afecta la afinación y el color en los diferentes registros.
- Ampliación de la técnica: Flexibilidad de la Embocadura, desarrollar la musculatura necesaria para pasar de sonidos tradicionales a técnicas extendidas sin perder la calidad del tono básico. Control del aire, dominar el soporte para efectos de gran demanda, como el *jet whistle* o los sonidos eólicos, manteniendo el control dinámico. Ampliar la paleta tímbrica, desarrollar el control muscular y respiratorio necesario para ejecutar técnicas extendidas.
- Notación precisa: Aprender las grafías correctas las técnicas extendidas (jet whistles, multifónicos, microtonos) para que la partitura sea legible y profesional.
- Desarrollar la lectura crítica: Aprender a interpretar grafías no convencionales y a proponer soluciones técnicas ante pasajes de alta complejidad.

Metodología

Parte virtual: instancias preparatorias del trabajo presencial.

- Encuentros virtuales de introducción al curso, presentación de la docente y de quienes participan para conocer los perfiles e intereses personales.
- Instancias expositivas de introducción a aspectos teóricos relevantes sobre la acústica del instrumento y sus posibilidades, a la bibliografía propuesta para el curso y a repertorio de interés.
- Presentación e intercambio de avances de composiciones y consultas de interpretación.

Parte presencial

- Talleres de trabajo sobre las músicas compuestas por los/as inscriptos.
- Talleres de interpretación de técnicas y repertorio contemporáneo para flauta.
- Concierto de la docente invitada con obras del siglo XXI, que abordan aspectos técnicos y teóricos trabajados en el curso.
- Concierto de cierre de la actividad: apertura del proceso de creación e interpretación en una instancia de presentación pública.

Contenidos

- La física y el mecanismo del instrumento.
- El catálogo de técnicas extendidas.
- Notación y grafías musicales.

- Interpretación musical
- Intercambio con compositoras/es.
- Lectura de bocetos u extractos de obras.

Bibliografía

Artaud, Pierre-Yves, y Gerard Geay. Present day flutes: treatise on contemporary techniques of transverse flutes for the use of composers and performers.

Carin Levine & Christina Mitropoulos-Bott: *The Techniques of Flute Playing* (Vol. 1 y 2).

Dick, Robert: *The Other Flute: A Performance Manual of Contemporary Techniques*.

Dick, Robert: *Tone Development Through Extended Techniques*.

Howell, Thomas: *The Avant-Garde Flute*.