

Curso 2022-2023

Dirección General de Universidades y
Enseñanzas Artísticas Superiores
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES,
CIENCIA Y PORTAVOCÍA

Real Conservatorio Superior de Música

Centro público

GUÍA DOCENTE DE TRAVERSO BARROCO

Grado en Música

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 de abril de 2023

TITULACIÓN: Grado en Música

ASIGNATURA: Traverso barroco

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo¹	Obligatoria de Especialidad	
Carácter²	Clases de enseñanza instrumental individual	
Especialidad/itinerario/instrumento	Traverso Barroco / Interpretación / Itinerario C	
Materia	Instrumento	
Periodo de impartición	Curso 2023-2024	
Número de créditos	80 ETCS (20 ETCS cada curso)	
Número de horas	Totales: 600 horas (cada curso)	Presenciales: 54 (cada curso)
Departamento	Música Antigua	
Prelación/ requisitos previos	Sin requisitos previos en 1º Tener aprobado el curso anterior en 2º, 3º, 4º	
Idioma/s en los que se imparte	Español	

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Campillo Santos, Antonio	acampillosantos@gmail.com

3. RELACIÓN DE PROFESORES QUE IMPARTEN DOCENCIA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Campillo Santos, Antonio	acampillosantos@gmail.com

4. COMPETENCIAS

Competencias transversales
CT_1, CT_2, CT_6, CT_7, CT_10, CT_12
Competencias generales
CG_1, CG_2, CG_3, CG_4, CG_6, CG_7, CG_9, CG_10, CG_14, CG_24
Competencias específicas
Las competencias específicas son las establecidas en el Real Decreto 631/2010 para la especialidad: Traverso Barroco. Para más información, consultar: http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/05/pdfs/BOE-A-2010-8955.pdf

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Perfeccionamiento de las capacidades artísticas, musicales y técnicas, que permitan abordar la interpretación del repertorio del instrumento a un nivel superior. Conocimiento de los criterios interpretativos aplicables a dicho repertorio, de acuerdo con su evolución estilística.

El término *traverso barroco* hace referencia a la flauta travesera de una sola llave, vigente durante el periodo barroco, aunque la enseñanza de dicha asignatura podrá abarcar, de manera tangencial, a otros tipos de flauta travesera anteriores al desarrollo del modelo moderno concebido por Theobald Boehm en el siglo XIX: flautas traveseras renacentistas, flauta de dos llaves (Quantz), flautas clásicas o clásico-románticas de 4, 5, 6 u 8 llaves.

La enseñanza del *traverso barroco* pretende proporcionar la formación técnica y estilística que permita al alumno alcanzar los niveles de excelencia en la interpretación propios de una enseñanza superior.

Estructurada en cuatro cursos académicos, la enseñanza del *traverso barroco* atenderá al desarrollo de los aspectos psicomotrices necesarios para el ejercicio profesional de la especialidad, tanto en el terreno solístico, como en el orquestal y en las diferentes formaciones camerísticas.

Además del desarrollo técnico de los instrumentistas, la enseñanza del *traverso*, como es habitual en las especialidades de música antigua, pondrá especial énfasis en el conocimiento de los aspectos históricos y estilísticos de la interpretación, bagaje sin el cual la formación de todo instrumentista especializado en instrumentos históricos resultaría incompleta.

6. CONTENIDOS

Bloque temático (en su caso)		Tema/repertorio
Tema I: Técnica	1.- Sujeción del Traverso	a) Posición del cuerpo b) Posición de las manos c) Posición de los brazos d) Posición de los dedos e) Puntos de apoyo e interacción de fuerzas
	2.- Producción del sonido	a) Técnica de embocadura: sus diferentes variables. b) Apoyo y centro de gravedad
	3.- Técnica de articulación	a) Punto de contacto de la lengua: diferentes escuelas. b) Análisis y práctica de las articulaciones anteriores: "t", "d", "r".
	4.- Técnica de respiración	a) La Inspiración b) La expiración c) La retención o contraposición de fuerzas d) Apoyo y centro de gravedad
	5.- La dinámica	a) Peculiaridades de la dinámica en música barroca y clásica b) Desarrollo de las técnicas de flexibilización dinámica
	6.- Vibrato y <i>flattement</i>	a) Tratamiento del vibrato en los instrumentos históricos en general y en el <i>traverso</i> en particular b) Introducción al concepto de <i>flattement</i>
	7.- Digitación	a) Digitaciones básicas del <i>traverso</i>

		b) Diversidad de digitaciones para una misma nota c) Introducción a las digitaciones históricas y su problemática d) Análisis de las principales cartas de digitaciones
	8.- Afinación y temperamento	a) Breve iniciación a los temperamentos históricos b) Análisis de la afinación en las tonalidades más comunes c) Técnicas básicas de corrección de la afinación
Tema II: Aplicación musical, interpretativa y estilística de los procedimientos técnicos adquiridos	1.- Criterios de articulación	a) Teoría y práctica de la articulación histórica aplicada al repertorio interpretado b) Los silencios de articulación c) La articulación en estilo italiano d) Introducción a la articulación francesa
	2.- Rítmica	a) Peculiaridades rítmicas de la música barroca. Agógica del compás b) La anacrusa en el barroco
	3.- La danza en el barroco	a) Importancia de la música de danza en el repertorio francés b) Interpretación de las danzas básicas de la suite barroca
Tema III: Repertorio	Repertorio inicial	Suites de Telemann y Boismortier Sonatas fáciles de Abel Dúos de Loeillet y de Johann Stamitz
	Música alemana	Sonatas de Haendel, Telemann, Bach, C. P. E. Bach Conciertos de Telemann
	Música francesa	Suites de Boismortier, Michel de la Barre, Saint-Luc, Dornel, Corrette
	Música italiana	Sonatas de Vivaldi, Marcello, Barsanti
Traverso Barroco II		
Tema I: I.- Técnica de la flauta travesera Tema IIbarroca	1.- Calidad del sonido	a) Técnica de la embocadura b) Presión de aire de la flauta barroca c) Flexibilidad d) Interacción entre sonido y dinámica histórica e) Tímbrica aplicada a los diferentes subestilos barrocos y a los diferentes tipos de instrumentos y diapasones f) Potencia y proyección del sonido
	2.1- Producción del sonido	a) Profundización en la técnica de la embocadura b) Resonadores c) Garganta y nariz d) Diafragma y músculos intercostales

	3.- Técnica de articulación	a) Desarrollo de la velocidad en las articulaciones anteriores b) Técnicas de articulación aplicadas al repertorio francés
	4.- Flexibilidad	a) Desarrollo de técnicas de flexibilidad b) Relajación y eutonía
	5.- Técnica de respiración	a) Diferentes tipos de inspiración b) Administración del fiato
	6.- La dinámica	a) Líneas rectas y curvas en la dinámica b) Fluctuación dinámica c) Estabilización de la afinación en los procesos dinámicos
	7.- El <i>flattement</i>	a) Introducción histórica b) Sus diversas técnicas y digitaciones
	8.- Legato	a) Técnica del legato. b) Legato en grandes intervalos c) Legato y simultaneidad de dedos
	9.- Digitación	a) Análisis de las principales cartas de digitaciones b) Inicio del estudio de digitaciones alternativas: su aplicación c) Empleo de la llave como matizador de la afinación
	10.- Afinación y temperamento	a) La afinación aplicada a las diversas tonalidades b) Personalidad musical de las diversas tonalidades
Tema II: aplicación musical, interpretativa y estilística de los procedimientos técnicos adquiridos	1.- Criterios de articulación	a) Tendencias de los diferentes estilos barrocos con respecto al tratamiento de la articulación b) Teoría y práctica de la articulación francesa
	2.- Rítmica	a) Breve Introducción teórico-práctica a los problemas de ambigüedad de la grafía rítmica barroca c) Introducción al <i>rubato</i> , a la <i>inégalité</i> y al estilo <i>pointé</i>
	3.- La danza en el barroco	a) Los gestos de la danza en la música barroca b) Divergencias cronológicas y geográficas de las danzas principales danzas barrocas
	4.- Ornamentación	a) Introducción a la ornamentación barroca b) Estudio de la ornamentación a través de las fuentes de Corelli y Telemann
Tema III: Repertorio	Literatura didáctica	Estudios de Federico el Grande Estudios de Blavet
	Música alemana	Sonatas Metódicas de Telemann, Sonatas de J. S. Bach, Sonatas de Quantz, Sonatas de J. C. Bach

	Música francesa	Suites de Hotteterre, Conciertos de Montéclair, Sonatas de Blavet
	Música italiana	Sonatas de Geminiani, Platti, etc Conciertos de Pergolesi y de Vivaldi
	Música española	Obras del barroco dieciochesco español D. Scarlatti, Misón, Oliver Astorga, Herrando, etc
Traverso Barroco III		
Tema I: Técnica y modelos	1.- Introducción a la flauta clásica de 8 llaves	Digitación Registro Características del sonido
	2.- Técnica del traverso	Afianzamiento de lo estudiado previamente
	3.- Técnica de la flauta renacentista	Flautas alto, tenor y bajo Sonido Emisión Potencia Digitaciones Segunda y tercera octava Posiciones auxiliares Ámbito Re ₃ -La ₅
	4.- Modelos de traverso	a) Hotteterre b) Modelos ingleses tempranos c) I. H. Rottenburgh d) G. A. Rottenburgh e) Quantz f) Palanca g) Grenser
	Ornamentación	Cadencias
	Flauta renacentista	Bassano, recercadas Van Eyck
Tema II: Repertorio	Traverso	C. Ph. E. Bach, Sonata en La m. Wq. 138 Telemann, Fantasías (4, 5, 7, 9, 10, 11, 12) Quantz, Fantasías y preludios J. S. Bach, Suite para Cello nº 4 BWV 1010
	Flauta clásica	Stamitz, Capriccios Devienne, Sonatas de la Nouvelle méthode théorique et pratique pour la flûte Estudios: Gariboldi Op. 132
	Obras para traverso y b.c.	Leclair, Sonatas Libro I y II Locatelli, Sonatas Op. 2 Hotteterre, Suites Libro I y II C. Ph. E. Bach, sonatas J. S. Bach, Sonata en Mi M. BWV 1035 Kirnberger, sonatas Kleinknecht, sonatas
	Obras de cámara	Traverso J. S. Bach, Sonata en La M. BWV 1031 y Mib M. 1032 J. S. Bach, Trios para órgano BWV 525-530

		<p>Telemann, Cuartetos de París C. Ph. E. Bach, Cuartetos con clave y viola; Trios con violín Guillemain, Conversations galantes Couperin, Les Nations</p> <p>Flauta clásica Tríos de Haydn Devienne, Trios Nicholson, Walzes con piano</p>
	Conciertos	<p>Traverso Bach, Triple concierto en La m. BWV 1044 Vivaldi, Concerti RV 427, RV 429, RV 430, RV 432, RV 436, RV 438, RV 440 Buffardin Blavet</p> <p>Flauta clásica Mozart, Andante</p>
	Repertorio orquestal	<p>Flauta travesera barroca Bach, Arias de cantatas y oratorios Rameau, Suites</p> <p>Flauta clásica Haydn, solos de Sinfonías Mozart, solos de Sinfonías y conciertos</p>
Traverso Barroco IV		
Tema I: Técnica	1. Introducción al flautín barroco y clásico	<p>a) Características de la emisión b) Dinámicas c) Afinación</p>
	2. Técnica del traverso	a) Afianzamiento de los conceptos y capacidades trabajados en cursos anteriores
	3. Técnica de la flauta renacentista	a) Afianzamiento de los conceptos y capacidades trabajados en cursos anteriores
	4. Técnica de la flauta clásica	<p>a) Digitación predictiva b) Tonalidades con 3 o más alteraciones c) Registro extremo</p>
Tema II: Repertorio	1. Obras a solo	<p>a) Traverso i. Bach, Partita en La m. BWV 1013 ii. Bach, Partita I en Mi m. para violín solo BWV 1002</p> <p>b) Flauta renacentista i. Recercatas: Virgiliano y Bassano ii. Van Eyck</p> <p>c) Flauta clásica i. Tromlitz, Partitas ii. Kulhau, Grand Solos</p>

		iii. Hugot, Estudios
	2. Obras para traverso y b.c.	a) C. Ph. E. Bach, Sonata Hamburguesa Wq. 133 b) Corelli, Sonatas Op. V 1-6 c) Cavazza, Sonata de oposición, 1777 d) Müthel, Sonata en Re M. e) Couperin, Concierto Real nº 2 f) Hotteterre, Suite en Do m. Libro II
	3. Obras de cámara	a) Traverso <ul style="list-style-type: none"> i. Bach, Ofrenda musical BWV 1079 ii. Bach, Sonata en Si m. BWV 1030 b) Flauta Renacentista <ul style="list-style-type: none"> i. Canzonas <ul style="list-style-type: none"> 1. Frescobaldi; Selma; Cima ii. Disminuciones c) Flauta clásica <ul style="list-style-type: none"> i. Mozart, Cuartetos para flauta, Cuarteto en Sol M. Kv. 370 ii. Schubert, Introducción y variaciones Op. 160 iii. Beethoven, Serenade Op. 25 iv. Reicha, Cuartetos Op 98 v. Weber, Trio Op. 63
	4. Conciertos	a) Traverso <ul style="list-style-type: none"> i. Bach, Suite en Si m. BWV 1067 ii. C. Ph. E Bach, 5 conciertos iii. Vivaldi, La Noche, La Tempesta di mare, Il Gardellino, Op. X nº 6 iv. Tartini, Conciertos b) Flauta clásica <ul style="list-style-type: none"> i. Mozart, conciertos
	5. Repertorio orquestal	a) Traverso <ul style="list-style-type: none"> i. Bach, arias ii. Piccolo: Rameau b) Flauta clásica <ul style="list-style-type: none"> i. Pasajes de piccolo: Beethoven ii. Beethoven, Sinfonías iii. Haydn, solos de sinfonías

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total horas
Actividades teóricas	a: 30 horas

Actividades prácticas	a: 55 horas
Realización de pruebas	a: 15 horas
Horas de trabajo del estudiante	b: 500 horas
Total de horas de trabajo del estudiante	a + b = 600 horas

8. METODOLOGÍA

Breve descripción de la metodología a aplicar en cada una de las actividades.

Actividades prácticas	<ul style="list-style-type: none"> - Las clases serán individuales y tendrán carácter teórico-práctico - Se abordarán en ellas las obras, estudios o ejercicios programados en cada caso con especial referencia a las materias transversales: análisis formal, estructural y armónico, contexto histórico, estilo... El profesor recomendará en cada caso los ejercicios técnicos que considere necesarios para una mejor comprensión y ejecución de las obras a trabajar. - La Metodología se adecuará en todo momento a la evolución cognitiva y personal de cada alumno. La distribución semestral de los temas será flexible para adaptarse en todo momento a las necesidades técnico-interpretativas del alumno. Especialmente en el cuarto curso, debido a la preparación del Recital fin de Carrera. - Respetando el cómputo global de horas, el profesor podrá realizar alguna adaptación de los tiempos lectivos en función de las necesidades pedagógicas. - Para que las competencias enunciadas se hagan posibles, se tendrán en cuenta los siguientes planteamientos metodológicos: - Metodología activa, como base para toda la enseñanza de la materia, en la que los alumnos se convierten en auténticos protagonistas de su aprendizaje, cumpliendo el profesor una misión de mediador-facilitador que propicie al alumnado la construcción de aprendizajes propios. - La autonomía como fin en la enseñanza, que se ha de convertir en un espacio ideal para el pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos en todas las dimensiones, artísticas, emocionales, sociales, etc. - Una permanente funcionalización de aprendizajes, tanto teóricos como instrumentales, por parte de los alumnos; en la que éstos activan todos sus conocimientos y potenciales para abordar la interpretación ins-
------------------------------	--

	<p>trumental como un espacio único en el que los alumnos pueden construir aprendizajes significativos por sí mismos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - El desarrollo de valores como principio educativo permanente, tanto artísticos (propios de las obras a interpretar), como personales (trabajo bien hecho, superación, implicación y compromiso) y sociales (convivencia, tolerancia, respeto, etc.). - La enseñanza y orientación personalizadas, como aspectos irrenunciables, para la optimización de los resultados académicos del alumnado, teniendo en cuenta la diversidad de potenciales, intereses y motivaciones del alumnado y su proyección profesional. - Fomento en el aula del debate y enriquecimiento conceptual, entre los alumnos y entre profesor y alumno. Las diversas opiniones e intercambio de ideas en el debate conducido por el Profesor, serán un motivo más para profundizar en el criterio y la personalidad de los alumnos. - Uso de las TIC entre los alumnos, como elemento indispensable para la mejora y el enriquecimiento del criterio de forma permanente (búsqueda de información, auto-grabación, internet...) - Fomento de la evaluación participativa, como base para la mejora permanente de todos los elementos que conforman la asignatura y en la que los propios alumnos se impliquen en las posibilidades de enseñanza-aprendizaje de la propia asignatura (autoevaluación y coevaluación); para con ello, avanzar en una progresiva cultura de calidad interpretativa.
--	--

9. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La evaluación será continua. El alumno recibirá información acerca de su proceso de aprendizaje de forma cuatrimestral.

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Actividades prácticas	<ul style="list-style-type: none"> - Control y registro del rendimiento en clase. - Exámenes y audiciones.
------------------------------	--

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividades teórico-prácticas	- Los criterios de evaluación serán eminentemente cualitativos:
--------------------------------------	---

1. Aplicar correctamente los recursos técnicos del instrumento en la interpretación de las obras
2. Conocer las particularidades estilísticas de cada período histórico en el repertorio del instrumento.
3. Demostrar capacidad de corregir problemas o carencias de tipo técnico o musical
4. Utilizar las dinámicas adecuadamente.
5. Utilizar correctamente la articulación según el período-estilo.
6. Responder adecuadamente ante el público y el jurado.
7. Tener un adecuado control de la presencia escénica.

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La evaluación es continua. La asistencia a las actividades programadas es obligatoria. Esto supone que, para poder realizar esta evaluación continua, el alumno tendrá que asistir, al menos, al 80% de dichas actividades. Se realizará el registro de asistencia.

Cuando no se cumplan estos requisitos el alumno perderá su derecho a una evaluación continua. Esto no supone la pérdida del derecho a una evaluación final. En la convocatoria ordinaria el alumno será evaluado con los instrumentos establecidos para la pérdida de la evaluación continua. En el caso de suspender tendrá derecho a la convocatoria extraordinaria en las mismas condiciones que el resto de los alumnos.

La calificación final de la asignatura se expresará numéricamente de 0 a 10, con un decimal, según se establece en el artículo 7 del Decreto 36/2010, de 2 de junio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores de Música en la Comunidad de Madrid.

Esta calificación final, como la ponderación de cada aspecto que conforman dicha nota se establece en los apartados correspondientes.

La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a quienes hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% de los matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor” (p. 6.3 e).

Entre los alumnos que cumplan los requisitos y deseen optar a la matrícula de honor se realizará el siguiente procedimiento: Para la concesión de las Matrículas de Honor se seguirá el procedimiento establecido por el Departamento de Música Antigua.

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Trabajo y rendimiento en clase	50%

Exámenes y audiciones	50%
Total	100%

9.3.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Prueba teórico-práctica / Recital	100%
Total	100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Prueba teórico-práctica / Recital	100%
Total	100%

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

Las adaptaciones de los instrumentos de evaluación deberán tener en cuenta los diferentes tipos de discapacidad. En caso de existir algún alumno matriculado con necesidades educativas especiales, los departamentos determinarán a comienzo de curso el tipo de adaptación curricular a aplicar en cada caso por medio de una adenda a la presente Guía Docente.

Instrumentos	Ponderación
Trabajo y rendimiento en clase	50%
Exámenes y audiciones	50%
Total	100%

10. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS²

Plataforma Teams

Material del aula:

- 1 mesa
- 4 sillas
- 1 encerado
- 2 atriles
- 1 clave transpositor afinado a La=415 Hz.
- 1 traverso barroco de 1 llave afinado en diapasón La=415 Hz.

² Se recomienda que el número total de referencias bibliográficas no exceda de veinte títulos.

1 traveso clásico de 8 llaves afinado La=415-430 Hz.

10.1. Bibliografía general

REPERTORIOS BIBLIOGRÁFICOS

VESTER, Frans: *Flute Music of the 18th century*. Ed. Musica Rara. Monteux, 1985

GRONEFELD, Ingo: *Flötenkonzerte bis 1850*. 4 Vol. Ed. Hans Schneider. Tutzing, 1992-1995

TRATADOS HISTÓRICOS

DEVIENCE, François; CAMBINI, Giuseppe; VANDERHAGEN, Armand: *Tre metodi per flauto del neoclassicismo francese*. Edición facsímil a cargo de Marcello Castellani. Studio per Edizioni Scelte. Florencia, 1984.

HOTTETERRE, Jacques : *Principes de la Flûte Traversière*.

LUSSE, Charles de : *L'Art de la Flûte Traversière*. Minkoff Reprint. Ginebra, 1975.

LESCAT, Philippe ; SAINT-ARROMAN, Jean : *Méthodes et Traités n° 10. Série 1. France, 1600-1800*. 2 Vol. Ed. J. M. Fuzeau. Courlay, 2001.

QUANTZ, Johann Joachim: *On playing the flute*. Traducción inglesa y notas de Edward R. Reilly. Faber & Faber. Londres, 1966.

QUANTZ, Johann Joachim : *Spanish Translation of Johann Joachim Quantz "Essai d'une Méthode pour apprendre à jouer de la Flûte Traversière"*. Traducción de Rodolfo Martín Murillo. Arizona State University, UMI. 1997.

TROMLITZ, Johann George: *Método minucioso y detallado para tocar la flauta*. Trad. Manuel Morales. Ed. Dasi-Flautas. Valencia, 2012.

TROMLITZ, Johann George: *The keyed flute*. Traducción y estudio de Ardal Powell. Ed. Clarendon Press. Oxford, 1996.

TROMLITZ, Johann George: *The Virtuoso Flute-Player*. (Leipzig, 1791/R1973, 1985). Traducción y estudio de Ardal Powell. Cambridge, 1991.

10.2. Bibliografía complementaria

BANG MATHER, Betty; LASOCKI, David: *Interpretation of French Music from 1675 to 1775 for Woodwind and Other Performers; Additional Comments on German and Italian Music*. Nueva York: McGinnis & Marx, 1973.

LASOCKI, David; BANG MATHER, Betty: *The classical woodwind cadenza: a workbook*. McGinnis & Marx. Nueva York, 1984

LASOCKI, David; BANG MATHER, Betty: *Free Ornamentation in Woodwind Music*. McGinnis & Marx. Nueva York, 1984

10.3. Direcciones web de interés

Dirección 1	https://imslp.org/wiki/Main_Page
Dirección 2	https://archive.org/
Dirección 3	https://gallica.bnf.fr/accueil/es/content/accueil-es?mode=desktop