

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO
FACULTAD DE MÚSICA**

**PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FLAUTA
DULCE EN LA MATERIA DE MÚSICA PARA BAILARINES DE
DANZA CLÁSICA**

**TESINA
PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA INSTRUMENTISTA EN FLAUTA DULCE**

**PRESENTA:
AURORA QUETZALLI ESTUDILLO SORTIBRAN**

**ASESOR DEL TRABAJO ESCRITO
DOCTOR FRANCISCO CORTÉS ÁLVAREZ**

**ASESORA DE LA PRESENTACIÓN PÚBLICA
MARÍA DÍEZ CANEDO FLORES**

CD. MX. 2022-2023

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Agradecimientos

Tengo muchas personas a las cuales debo agradecer por apoyarme en esta carrera que es una parte fundamental de mi vida.

Inicialmente, agradezco a mis profesores y tutores, el doctor Francisco Cortés y la doctora María Díez, porque ellos fueron quienes amablemente aceptaron apoyar mi proyecto y me ayudaron a realizar el mejor trabajo que pudiera hacer en este momento. Al doctor Francisco Cortés le agradezco que haya sido mi profesor de Teoría y Análisis musical, Composición, Contrapunto y Armonía, sin su ayuda no habría entrado a la licenciatura. En sus clases tuve la oportunidad de hacer muchos trabajos de análisis e investigación, explorando mi capacidad creativa, también aprendí a tener diferentes perspectivas para apreciar y amar a la música, siempre investigando todas sus cualidades interesantes. A la doctora María Díez le agradezco su paciencia y confianza, siempre me ayudó a dar lo mejor de mí, técnica e interpretativamente. Me enseñó a amar mi instrumento y a ser consciente de lo maravillosa que es la Música Antigua.

A mis sinodales:

La profesora Denia Díaz, que fue mi primera maestra de flauta dulce en el Ciclo de Iniciación Musical y en el Ciclo Propedéutico. Los inicios de mi carrera musical los construí bajo su tutela y cuidado. Además de que esta Tesina que ahora es mi proyecto de titulación, comenzó como un trabajo de investigación en una de sus clases (Técnica y Didáctica de la Flauta Dulce).

La profesora Janet Paulus, con quien tuve la materia de Música de Cámara durante toda la licenciatura. En su clase tuve la grata oportunidad de tocar repertorio que no siempre era específico para mi instrumento, aprendiendo que la flauta dulce no tiene tantas limitaciones como pensaba. Viví la experiencia de tocar obras compuestas por mí e incluso presentar coreografías en los recitales.

La doctora Eunice Padilla, que ha sido mi profesora en los últimos años y actualmente es la directora de la Academia de Música Antigua (proyecto del cual soy parte desde junio del año presente). Además de ser una persona con mucha paciencia y grandes conocimientos, es una gran intérprete que me ha ayudado a salir de mi zona de confort y enfrentarme a retos cada vez más grandes en la Música Antigua. Le agradezco infinitamente que me haya considerado para formar parte de la AMA y que sea mi profesora.

Quiero agradecer a mi familia que siempre me ha apoyado en todos mis propósitos y proyectos de vida, gracias a ellos nunca me ha faltado nada para continuar con mis estudios y construir mis dos carreras principales (en la Música y en la Danza). Nunca pude abandonar una para dedicarme completamente a la otra, aunque muchas personas me lo aconsejaron frecuentemente. Claro que hubiera sido mucho más simple dedicar todo mi tiempo, energía y dinero a solo una profesión, sin embargo, la danza y la música han estado conmigo desde que tengo memoria y ahora son una parte fundamental de mí. No hubiera

logrado dedicarme profesionalmente a ambas disciplinas sin el apoyo, amor y ayuda de mis padres. (Y el amor incondicional de mis gatitos Shosgatovich y Mimi, que me acompañan mientras practico, estudio, hago mis trabajos y siempre me consuelan en las noches en las que siento que no puedo seguir existiendo.)

Especialmente le agradezco a mi mamá, Dulce María Sortibran, que no dejó que me rindiera para entrar a estudiar a la UNAM. Siempre me ha apoyado en todas las decisiones que tomo en mi vida, aunque a veces no le gusten. Me ayudó a pagar mis clases de ballet particulares y me mandó a construir un salón de danza en nuestro departamento para que no tuviera que abandonar mi entrenamiento. Le agradezco que sea mi mamá y que me haya dado la vida.

A mi papá, Eduardo Estudillo, le agradezco que siempre me ayudó a obtener los recursos que necesité para mis estudios tanto de música como de danza. Me enseñó a tener siempre una buena actitud y disposición en las actividades que fuera a realizar y, sobre todo, a disfrutar de la vida como si se tratara de un juego en el cual constantemente estoy aprendiendo y encontrando nuevas aventuras.

Le agradezco infinitamente a mi profesor particular de ballet Ricardo Vargas, con quien he tomado clases desde que me gradué de la Academia de la Danza Mexicana en el año 2016. Ha sido mi maestro en muchos aspectos además del ballet, es mi amigo y mi papá en el mundo de la danza. Los años en los que cursé la licenciatura en flauta dulce, apoyó mi decisión de continuar estudiando y me ayudó a mantenerme activa y entrenada en el ballet adaptando sus clases a mis horarios. Es parte fundamental de mi proyecto de titulación porque además es el coreógrafo de una de las piezas que presento en el examen práctico. Sin su ayuda, sé que estaría muy perdida como bailarina.

A mis amigas, Yiatziri Valdéz, Cecilia González, Karina Huesca y Xareni Wang. Son mis mejores amigas en el mundo y aunque entre ellas son muy diferentes, todas coinciden en que son brillantes y excelentes en lo que hacen. Yiatziri como médico y físico; Ceci como nutrióloga y coach; Karina como diseñadora y emprendedora; y Xareni como Física-biomédica y modelo. Les agradezco infinitamente nuestra amistad y que me inspiran a ser tan increíble como ellas.

Les agradezco especialmente a Danae Espinoza y a Paulina Riviello que también son parte de mi examen y que han sido mis amigas desde que estudiábamos juntas en la Academia de la Danza Mexicana. Ahora somos compañeras de trabajo y de entrenamiento con el “teacher Ricardo”. Son mis hermanas en el mundo del ballet y me ayudan a sobrevivir en este.

Mencionaré también mi agradecimiento a todos los médicos que han cuidado de mi salud porque me ayudan a mantenerme sana y fuerte para las exigencias del mundo profesional. Entre ellos están los Fisioterapeutas Stephanía Mowers y Sergio Omar Paz Ortega que me ayudaron a salir de varias lesiones, pero entre las más graves fueron una lesión de la espalda (por la desviación de una vértebra lumbar) y una de mi rodilla derecha (del ligamento cruzado). Sin su ayuda me hubiera costado mucho trabajo continuar estudiando

flauta y bailando. A la Psicóloga Alicia López Piña que me ayudó a sanar y resolver mis conflictos internos, muchos relacionados con la música y la danza. A la Ginecóloga Ana María González que me ayuda a mantener mi energía en óptimas condiciones para ejercer mis profesiones. A la Médico cirujana Leslie Gallardo que me ayuda a aliviar mi estrés y cansancio especialmente en las temporadas de conciertos y funciones de fines de semestre. Sin todo el trabajo en equipo de los médicos anteriormente mencionados, yo no podría mantener a flote una vida profesional en el arte.

Finalmente, le agradezco a una persona muy especial que es Brenda Silveyra. Ella me ha acompañado todo el tiempo en el que he preparado mi proyecto de titulación. Es la persona que me escucha cuando algo no sale bien en mi delicado sistema de organización para mantener varias carreras, y me abrumba tanto que colapso. Sé que no es fácil estar con alguien tan ocupado como yo, pero ella de alguna manera siempre logra hacer que todo sea más sencillo, agradable y luminoso. Su ayuda y compañía han sido de gran importancia en mi vida porque me inspira y me motiva a ser la mejor persona que pueda ser todos los días.

Contenido

Introducción	6
Justificación	7
Objetivos	9
Planteamiento del problema	11
Hipótesis de la tesina	12
Marco teórico.....	13
Metodología.....	17
Aspectos musicales aplicados a la danza.	21
Programa.....	23
Conclusión.....	66
Temas y actividades	67
Bibliografía	110

Introducción

El presente trabajo comenzó como una crítica a la forma en la que se imparte la materia de música en las escuelas de danza profesionales. Se trata de una propuesta educativa que utiliza como herramienta principal la flauta dulce, diseñada específicamente para la Academia de la Danza Mexicana del Instituto Nacional de Bellas Artes, escuela en la cual yo cursé la Licenciatura en Danza Clásica.

Dentro del estudio y práctica profesional de la Danza Clásica, es fundamental tener conocimientos teóricos y prácticos respecto a la música ya que ambos campos están intrínsecamente vinculados histórica, social y culturalmente. Sin embargo, las asignaturas relacionadas con la música en la carrera de danza cumplen escasamente con los requerimientos teóricos y prácticos para el alumnado de danza.

En mi experiencia como estudiante de la Academia de la Danza Mexicana, generación 2008-2016 (actualmente egresada y titulada), tuve las materias de Música (tres años aproximadamente) y Piano (dos años aproximadamente). Para el caso de mi generación se presentaron problemáticas como el constante cambio de maestro por periodos indefinidos de tiempo, junto con lo anterior, la confusión de temas vistos, la negativa de la escuela para otorgarnos los espacios e instrumentos para estudiar en la escuela la poca atención que se le daba a relacionar lo aprendido en estas materias con nuestra práctica de danza. La generación en la que estuve no fue la única que ha enfrentado estas adversidades y si bien generar un cambio radical involucra mucho más tiempo y organización, esta tesina está dedicada a proponer algunas soluciones que beneficien tanto a el alumnado de danza (de la Academia de la Danza Mexicana y potencialmente a la Escuela de Danza Clásica y Contemporánea del Instituto Nacional de Bellas Artes), como a futuras generaciones de flautistas de pico.

El presente trabajo de investigación contiene:

- 1.- Un análisis de dos encuestas realizadas a profesores y estudiantes de danza clásica para investigar las necesidades más frecuentes en cuanto a conocimientos musicales aplicados a la danza.
- 2.- La propuesta de herramientas de enseñanza y aprendizaje estrategias de aprendizaje para abordar temas musicales fundamentales para el estudio profesional de la danza con la flauta dulce como herramienta principal.

Justificación

La flauta dulce es un instrumento didáctico y ergonómico. Presenta las ventajas de ser fácil de conseguir y transportar. Es un recurso ideal para facilitar el aprendizaje musical en los bailarines, para los cuales es indispensable entender conceptos musicales y relacionarlos con la práctica dancística. Ambas disciplinas fomentan el desarrollo de la memoria, la coordinación y el pensamiento abstracto. No es un objetivo primordial que se conviertan en flautistas, sino que utilicen el instrumento como herramienta pedagógica y de aprendizaje profesional.

Desde mi punto de vista como bailarina de danza clásica he experimentado la necesidad de ampliar mis conocimientos musicales, los cuales he podido enriquecer en la Licenciatura de Instrumentista en la Facultad de Música de la UNAM.

Otro aspecto relevante de esta tesina es la implementación de una propuesta que podría generar aperturas en el campo laboral para los flautistas de pico.

La educación artística ha sido subestimada frecuentemente por sus cualidades lúdicas. Muchas veces se piensa que la educación debe ser rígida y guiada por la disciplina y la obediencia. Sin embargo, existen estudios e investigaciones que comprueban que la práctica de cualquier disciplina artística es altamente beneficiosa para el desarrollo del ser humano porque fomenta la creatividad, la imaginación y el cuestionamiento, que son fundamentales para deshacernos de esta idea de rigidez en la educación. Se trata de experimentar con las ideas que se tienen y observar qué es lo que ocurre. “La creatividad es uno de los pilares de la creación” como menciona el artículo de Craig Resta (Resta, 2018). Es una capacidad que utilizamos en todas las actividades y decisiones que tomamos.

Es inevitable entrelazar múltiples prácticas artísticas, aunque sea una la de principal interés de estudio. Un artículo de Scott C. Shuler (Shuler, 2011) sugiere cinco principios guía para los educadores musicales, que son:

- 1.- La educación es importante en todas las artes y para todos los estudiantes.
- 2.- La independencia en la alfabetización musical se refiere a ir más allá de solamente saber cómo leer y escribir notas. Se trata de adquirir las habilidades y el criterio de formar pensamientos e ideas propios acerca de la música como fenómeno cultural, social e histórico.
- 3.- La independencia de la alfabetización musical puede definirse como la capacidad para llevar a cabo los tres procesos artísticos en música: Creación, Interpretación y Entendimiento.
- 4.- Los estudiantes deben empezar a estudiar la música a temprana edad y continuarla en una escuela secundaria. Me parece adecuado que la propuesta de que la educación musical empiece a temprana edad como actividad lúdica de recreación y estimulación. Sin embargo, en México la realidad en materia educativa musical es aún muy precaria.
- 5.- La educación Media Superior fomenta la diversidad de preferencias musicales de los estudiantes. Esto es sumamente importante porque muchas veces los intereses de los estudiantes y de los maestros son muy diferentes y esto provoca que la comunicación entre

ellos no fluya de la mejor manera. Es necesario escuchar y entender los conocimientos que los profesores aportan y respetar los intereses genuinos de los alumnos (Shuler, 2011).

A continuación, presentaré algunas premisas de distintos profesores de danza de diferentes instituciones, hablando acerca de la importancia en la relación entre la educación musical y la dancística:

“Es necesario entender que la danza y la música están unidas en el arte del ballet conformando un solo núcleo, y se complementa en la práctica escénica: el resultado es un lenguaje original y único”. (Diego).

Guillermo Diego (Conservatorio de Música de Celaya).

“Es necesario entender que la danza y la música están unidas en el arte del ballet conformando un solo núcleo, y se complementa en la práctica escénica: el resultado es un lenguaje original y único.

Los elementos musicales más importantes para la danza son el pulso, el ritmo, el acento, la velocidad, la frase y la melodía. Estos elementos ayudan a hacer una audición adecuada para coordinar movimientos, llevar conteos específicos y dar cualidades, matices y contrastes al mismo tiempo. Durante la clase de Técnica clásica se deben identificar estos elementos para que el aspecto de la musicalidad sea acertado.

El alumno tendrá que interpretar el ballet no sólo con el perfeccionamiento de su técnica dancística, sino también con el refinamiento del sentido musical, para así lograr una interpretación creativa a través de un entrenamiento constante. Es importante reunirse con los compañeros y sacar conclusiones acerca de la importancia que tiene el aprender a escuchar música. Así llegarán a saber que escuchar, sentir y luego comunicar en las prácticas escénicas, es una experiencia única”. (Ríos, 2000).

Susana Susarrey Ríos (Centro Nacional de las Artes, 2000).

“El Ballet se interpreta con la música, la partitura y la coreografía profundamente entrelazados. Los bailarines necesitan frasear sus pasos con la música, no simplemente mantener el tiempo, deben ir más allá. Un bailarín debe incorporar e interiorizar el ritmo de la música, acentuando las notas con sus pasos”. (Ellison, 2003).

Nancy Ellison (Universe Publishing, 2003).

Objetivos

Objetivo general de la investigación

Desarrollar una propuesta metodológica de educación musical para bailarines de danza clásica basada en el plan y programa de estudios de la Licenciatura en Danza Clásica de la Academia de la Danza Mexicana (ADM)

Objetivos específicos de la investigación

- Utilizar la flauta dulce como instrumento principal en la materia de Música que se imparte durante cinco años de los ocho que dura la Licenciatura en Danza Clásica..
- Incluir temas teóricos e históricos musicales que alimenten la práctica dancística y musical.
- Relacionar directamente otras materias de la Licenciatura en Danza Clásica como Historia de la Danza, Danzas Históricas, Danzas de Carácter, Danza Folclórica y Danza Contemporánea con la materia de Música.

Objetivo general de la propuesta

Otorgar a las y los estudiantes de danza los conocimientos musicales que estén directamente relacionados con la práctica de la danza apoyándome en el aprendizaje de la interpretación de la flauta dulce. Considero que es un tema de importancia ya que la danza clásica se ejecuta sobre música compuesta en su totalidad. Por lo general sólo se considera el pulso que se agrupa de ocho en ocho. Sin embargo, se dejan de lado aspectos como el fraseo, la respiración, la instrumentación, la textura, el carácter, la forma, etc. que son elementos relevantes para la interpretación teatral y la calidad de movimiento en los bailarines.

Objetivos específicos de la propuesta

- Acercar a el alumnado de danza al repertorio más emblemático del Ballet en sus periodos más importantes (Danzas y Ballets del Barroco, Romántico, Clásico, Ballets Rusos, Neoclásico, Nacionalismo mexicano).
- Interpretar en la flauta dulce fragmentos de obras del repertorio del Ballet.
- Aprender y manejar la técnica de la respiración de manera eficiente en el instrumento de manera eficiente y en conexión con el fraseo musical.

- Facilitar el entendimiento de los conceptos básicos de la música como el ritmo, los tiempos de compás, las formas y tipos de danza, y cómo utilizarlos en la práctica dancística.

Planteamiento del problema

Aunque la materia de Música aplicada a la danza existe en los planes de estudio de las escuelas profesionales de danza en México, Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia y Mónaco, muchas veces no se le da la importancia a los elementos y conceptos de la música, ni al contexto histórico en el que se desarrollaban la danza y la música. En algunas ocasiones esto no resulta un problema mayor en los bailarines que logran ingresar a una compañía profesional, pero sí representa una limitante para aquellos que pretenden incursionar en la enseñanza de la danza y en la coreografía.

Por un lado, a los intérpretes de danza muchas veces se les dificulta entender lo que un coreógrafo pretende expresar musical y dancísticamente. La comunicación entre el ensayador, el coreógrafo, el bailarín y el pianista acompañante (eventualmente el director de orquesta), resulta complicada por la poca información sobre términos musicales que poseen los primeros tres mencionados sobre términos musicales. Por otra parte, al dar clases de danza el profesor debe ser capaz de explicarle a sus estudiantes cómo contar la música al ejecutar un ejercicio o una variación de repertorio, incluso para desarrollar su interpretación teatral. Para un coreógrafo, el conocimiento de los elementos musicales básicos y la ejecución del repertorio en un instrumento facilitarían la organización de ideas y elementos al crear.

Para tener un panorama más amplio de lo que planteo, realicé dos encuestas (una a profesores de danza clásica y otra a estudiantes) con las cuales pretendía averiguar:

- Qué tan presente fue la materia de música para el alumnado, y docentes de danza clásica.
- Cómo los docentes de danza clásica involucran y aplican los conocimientos musicales. Qué recursos utilizan.
- Qué conocimientos musicales no estuvieron presentes o fueron poco presentes para el alumnado.

Con las respuestas también buscaba guiarme para introducir de la mejor manera posible, los temas necesarios que expresaran los entrevistados.

Hipótesis de la tesina

La flauta dulce resultará una herramienta excelente en el aprendizaje de los conocimientos musicales necesarios para los bailarines, ayudándoles a desarrollar habilidades psicomotrices complementarias a la danza y les brindará la posibilidad de ejecutar de manera práctica obras de su repertorio. El aprendizaje de este instrumento otorgará un mejor entendimiento de la respiración y el fraseo musical en la interpretación dancística, además de muchas otras ventajas técnicas y artísticas, ya que los recursos técnicos e interpretativos en el estudio de la flauta dulce están estrechamente relacionados con la danza clásica.

Marco teórico

Antecedentes de la investigación.

Las prácticas escénicas son fundamentales en cualquier disciplina artística. Mantienen motivados a los estudiantes sobre todo los de grados iniciales. Durante las presentaciones en el escenario, los intérpretes experimentan la sensación de la dopamina (que está implicada en la coordinación muscular, la memoria, el aprendizaje y la toma de decisiones), las endorfinas (que intervienen en la percepción del dolor amortiguándolo y con las funciones del sistema inmunitario) y la adrenalina (que regula la presión arterial y el ritmo respiratorio en situaciones de estrés manteniéndonos en estado de alerta). (Clark, 2016).

El artículo de Marie McCarthy no es el primero que menciona la importancia de que los niños experimenten las diferentes expresiones artísticas; y esta autora en específico habla de que la implementación de la danza, como materia, es esencial porque permite más fácilmente la experiencia del aprendizaje a través del movimiento. *Aplicación práctica de la kinesiología*. (McCarthy, 1996).

En el campo de la música pone como ejemplo la importancia de las danzas folclóricas para el aprendizaje del ritmo y la métrica, además de su importancia cultural e histórica que también son conocimientos necesarios en la práctica de cualquier expresión artística. (Carthy, 1996)

La presencia de los juegos con canciones y bailes para niños dentro de las culturas es una pieza evidente de la existencia natural entre estas dos formas de arte. (Carthy, 1996)

El estudio de la danza y de la música ayuda a comprender mejor otras áreas como la geografía, la historia, la sociología y la cultura de cada nación. Además de desarrollar habilidades como la dicción y la pronunciación. (Petrie, 2020).

Podemos observar la aplicación de elementos de ambos campos (danza y música) en las danzas africanas de Baganda, *Baakisimba* (una de las danzas más populares en África). Esta danza consta de patrones rítmicos que se generan con tambores y cascabeles, percutiendo partes del cuerpo con las manos. Esta última característica hace a este tipo de danza, un ejemplo excelente de la integración de la danza y la música de manera lúdica y didáctica. Además, esta danza utiliza principios de comunicación no verbal que son de gran importancia para el desarrollo social de los integrantes de una comunidad. (Nannyonga-Tamusuza, 2015). Un fenómeno similar ocurre en Japón y Hawai en donde existen rituales que combinan la música, la danza y el teatro. (Kaepler, 2013)

La autora Pipsa Nieminen menciona en el artículo “Research in dance: Worldwide” (Vol.31) de la revista *Dance Research Journal*, que un gran porcentaje de los educadores de danza carecen de estudios pedagógicos, la mayoría de sus estudios fueron únicamente de técnica dancística. Esta situación propició el interés en pre-profesionales para implementar otras

materias de áreas como la música y las artes visuales en sus dos programas para estudiantes y maestros. (Nieminen, 1999)

Sin embargo, explica que eventualmente la formación de maestros de danza resultó una dificultad en el campo laboral ya que existía una gran demanda de puestos como profesor y la oferta era insuficiente. La solución que se pensó para esto fue incluir educación dancística en los conservatorios de música y de esta manera unir ambas disciplinas artísticas escolarmente (Nieminen, 1999). Esta situación me parece relevante porque es similar a lo que pretendo realizar con mi trabajo.

Por otro lado, Patricia Knowles habla sobre la importancia de que los maestros en todos los campos artísticos, pero especialmente de danza, sean sensibles física, intelectual y espiritualmente para ayudar a transformar y motivar a los estudiantes. Siendo así, considera que la educación de danza es fundamental a nivel cultural y social. Comparte la idea de Caroline S. Clark (mencionada en el primer artículo) de la importancia de las prácticas escénicas como medio de integración de los conocimientos adquiridos. (Knowles, 1993).

El enfoque de Luke Kahlich está en los maestros de danza. En su artículo explica que el cambio en la formación de las nuevas generaciones está primordialmente en la de los profesores. Estos deben tener siempre en cuenta que son facilitadores del conocimiento, no este como tal y especialmente en el área de las artes, en donde la percepción subjetiva tiene gran importancia. (Kahlich, 1993).

Las instituciones educativas son uno de los principales pilares que sostienen el desarrollo de una sociedad. En ellas los niños y jóvenes aprenden no sólo conceptos y datos del conocimiento universal, sino que crean un ambiente único a partir de su interacción social. La educación artística es básica para que este fenómeno ocurra, así como lo mencionan Karamjeet K. Dhillon y Jasmin B. Ulmer en una investigación con el título de “Everyday Dance Narratives: Visual Biography and Creative Movement, Pedagogies with Refugee Youth”, en donde comentan que la importancia de las artes se manifiesta en la interacción que tenemos con nuestro contexto natural, cultural, digital, social e histórico. El acto de compartir experiencias de vida a través de las expresiones artísticas, motivan a construir una identidad y a relacionarse activamente con el mundo que los rodea. (Ulmer, 2021).

Métodos de enseñanza musical y temas específicos que incluyo en la elaboración de la propuesta.

Autor	Lugar de origen	Temas
Jaques-Dalcroze (1865-1950)	Austria	Relación del movimiento con el ritmo. Fomentar los “ejercicios para armonizar actos motores y desarrollar la concentración” (Dalcroze, 1935). El canto en idiomas extranjeros. La composición de ejercicios
Carl Orff (1895-1982)	Alemania	La motivación entre los mismos integrantes del grupo en las actividades, más allá de la que pueda imponer el profesor. Enfoques activos de aprendizaje a través del entendimiento y la experimentación, no solamente la memorización. “Ejecutar música vocal e instrumentalmente facilita la comprensión de los elementos de la música estudiados (...)” (Frega, 1997)
Maurice Martenot (1898-1980)	Francia	Sobre las leyes naturales que consideran el desarrollo de los niños. Fomentar la improvisación. La enseñanza de la flauta dulce, además del piano. Propiciar los movimientos corporales para el pulso y el ritmo. <i>Una pedagogía sana debe tener en cuenta constantemente las diferencias considerables que existen entre el niño y el adulto, tanto desde el punto de vista fisiológico como psicológico.</i> (Frega, 1997).
Justine Ward (1879-1975)	Estados Unidos	Realización de gestos rítmicos con todo el cuerpo y gestos melódicos con los brazos y manos. Asociación temprana del sonido con su escritura. Evocar la imagen o el símbolo a partir de su sonoridad. Actividades de: Máxima concentración que incluyen la entonación, la memorización de danzas y líneas melódicas, interpretación de piezas en el instrumento y el canto con letra. Menos concentración, como lectura y escritura. Relativo descanso, como la composición musical (y coreográfica en este caso), ejecución de movimientos rítmicos.
Edgar Willems (1890-1978)	Bélgica	Considerar los elementos que le dan “vida” a la música (sonido, ritmo, melodía, armonía, improvisación y composición) junto con la naturaleza múltiple del ser humano (Dinámica, sensorial, afectiva, mental e ideal) (Chapuis, 1980).

		Generar movimientos diversos y suaves en la realización de danzas de acuerdo con el fraseo musical. (Willems, 1985).
Zoltán Kodaly (1882-1927)	Hungría	Iniciar la cultura musical a temprana edad. Fonomimia. Utilización de canciones y música popular cercana a el alumnado (en este caso, la música de ballet). Conexión entre el canto y la educación física. Capacidad de adaptación del sistema nervioso a un cierto ritmo y la ejercitación de la laringe y los pulmones (Frega, 1997). Importancia de aprender a tocar un instrumento de viento (flauta dulce) o cuerda. Utilizar ejercicios de danza para aprender a seguir el ritmo con los pasos (Sándor, 1966).
Shinichi Suzuki (1898-1998)	Japón	La interacción musical entre estudiantes de distintos niveles, <i>Los mayores ayudan a los más jóvenes</i> (Suzuki, 1974). Educación musical auditiva a través de la escucha de antemano de las obras que los estudiantes deben aprender. Observación de las notas de una obra que el alumno ha memorizado, desarrollar la lógica de la notación.
Murray Schafer (1933-2021)	Canadá	Incorporación de diversos estilos y géneros musicales. Imitación de elementos naturales o motrices con sonidos y viceversa. Actividades improvisatorias y creativas. Realización de proyectos personales. Estudio de la Historia y teoría. Análisis musical a partir del interés por la teoría musical (y en este caso, coreográfico) (Schafer, 1975).
John Paynter (1931-2010)	Inglaterra	Involucramiento del estudiante en la experiencia musical (y dancística). Desarrollar conocimiento a partir de la experiencia y no solo de la memorización de datos teóricos. Énfasis en el uso del oído. El cuerpo humano como instrumento musical fundamental melódico y percusivo. (Paynter, 1972).

Metodología

La planeación de este trabajo empezó con la idea de llevar a cabo actividades en donde los temas abordados fueran constantemente aplicados en la disciplina en cuestión, en este caso, la música en la danza. Analicé los diferentes métodos de enseñanza musical que presenté en el marco teórico, realicé encuestas y me basé en mi propia experiencia como bailarina y estudiante de flauta dulce.

Los pasos a seguir fueron:

- 1.- Investigué y analicé el plan de estudios de la Licenciatura en Danza Clásica de la Academia de la Danza Mexicana del INBA.
- 2.- Comparé la presencia de materias relacionadas con la música en el plan de estudios de la Academia de la Danza Mexicana con las de otras escuelas profesionales como la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea (ENDCC), y la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey.
- 3.- Realicé una encuesta a estudiantes y profesores de la Licenciatura en Danza Clásica para conocer las necesidades particulares del mayor número posible de estudiantes de danza clásica de la Academia de la Danza Mexicana (y de la ENDCC)

Los resultados fueron:

- Tocar un instrumento musical.
- Cantar
- Historia de la música y la danza
- Marcar el compás
- Compositores y estilos
- Lectura de partituras
- Solfeo
- Composición musical y escritura
- Paralelismos de elementos musicales y dancísticos
- Análisis musical
- Matices y dinámicas
- La experiencia de bailar con música en vivo
- Conocer los instrumentos musicales e identificarlos auditivamente

3.- A partir de estos aspectos que elaboré un temario por semestres, considerando siempre su relación con la práctica dancística.

4.- Investigué y comparé diferentes métodos de enseñanza musical.

5.- Basándome en mi experiencia como estudiante de Licenciatura en Danza Clásica de la Academia de la Danza Mexicana en los años 2008 – 2016 y conociendo más a fondo algunos métodos de enseñanza musical, desarrollé actividades y ejercicios que puedan resultar entretenidos, efectivos y pedagógicos.

6.- Para las actividades y ejercicios que planeé, compuse algunos ejercicios técnicos y realicé arreglos y actividades de obras del repertorio de danza clásica para la flauta dulce.

7.- Como material complementario a las actividades y ejercicios, recopilé libros, partituras, videos y otros documentos. Estos archivos los organicé en un sitio web al cual se puede acceder por medio de los links que aparecen a lo largo del trabajo.

8.- Puse a prueba las actividades y ejercicios utilizando los materiales que hice con algunas de mis compañeras de Licenciatura de la Academia de la Danza Mexicana.

Secundario a esto, estudié cuidadosamente las demás materias que se imparten en cada año de la Licenciatura en Danza Clásica para planear temas y actividades que estén relacionados con los de las otras materias. Esto requirió de:

- Realizar arreglos de obras de ballet y de repertorio de flauta dulce.
- Componer piezas con la dificultad adecuada para evitar la frustración y la necesidad de numerosas horas de estudio que comprometan el enfoque principal de la carrera de danza, pero que impliquen un reto musical que ayude a el alumnado a entender temas específicos.
- Crear otros materiales didácticos como tarjetas de colores, presentaciones en Power Point, documentos con información concreta acerca del estudio de la flauta dulce, cuadros y listas de obras para ejemplificar.
- Idear diferentes actividades que sean acordes con la edad del alumnado que les parezcan entretenidos y agradables, pero con diferentes dificultades y retos para lograr un avance gradual y metas específicas.

Sobre las encuestas:

Una de las encuestas se aplicó a 22 estudiantes y la otra a 17 docentes de la Academia de la Danza Mexicana (ADM) y la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea (ENDCC). Para los estudiantes la intención fue conocer su perspectiva hacia la educación musical en el estudio profesional de la danza. Para los docentes, el propósito fue observar el nivel de importancia que dan a los conocimientos musicales en su enseñanza.

Cabe mencionar que una de las dificultades de tener más respuestas, se debe a la poca población que suelen tener las carreras de danza, especialmente la clásica. Como lo presenta un fragmento del Boletín 1173 del año 2018, sobre los egresados de las escuelas del INBA, exponiendo la importancia de evitar los rezagos en estudiantes de profesiones artísticas debido al bajo porcentaje de egresados y titulados. (Instituto Nacional de Bellas Artes, 2018).

A continuación, desarrollaré cómo fue que introduje cada punto en la propuesta y cómo lo relaciono con la danza.

-Tocar un instrumento musical, es decir, la flauta dulce soprano y contralto. Los primeros años de la Licenciatura en Danza Clásica los cursan niñas y niños de entre 9 a 11 años, por lo cual sus manos todavía no son tan grandes y fuertes para sostener una flauta contralto, por lo cual utilizamos únicamente la soprano.

Propongo que el profesor utilice libremente cualquier otra flauta en la ejecución de los arreglos para mantener el interés, la curiosidad y cierto grado de misterio, que son necesarios y efectivos para fomentar la motivación por el aprendizaje y el razonamiento lógico. (Fraga, 1997)

La mayoría de los arreglos de fragmentos de obras del repertorio de ballet que incluyo como Material didáctico, los elaboré de tal forma que pueden ser tocados en flautas en Do (como la soprano y la Tenor) o en Fa (como la Alto y la Bajo). De esta manera pretendo que haya flexibilidad tímbrica, de registro y facilidad en la digitación.

La ejecución de cualquier instrumento (incluyendo la voz), es una actividad corporal. Es de gran importancia la consciencia corporal y la coordinación motriz gruesa (que desarrolla mayormente la danza) y fina (que desarrolla la práctica de un instrumento musical). Pero también es significativo desarrollar el hábito del cuidado del cuerpo y del instrumento para evitar lesiones y mantener un óptimo desempeño de ambos, para lo cual planteo abordar los temas de “El cuerpo humano como instrumento musical”, Postura y respiración”, “Oído en la danza y la música”, “Cuidados del instrumento y el cuerpo” y “Coordinación motriz gruesa y fina”.

-Cantar, que es una de las primeras y más naturales formas de la actividad musical, la incluyo con canciones de óperas que también tienen una versión en ballet u obras de ballet que incluyen canto como es el caso de “El Cascanueces” en la escena del Vals de los Copos de Nieve, que requiere de un coro. Pero, sobre todo, incluyo el canto como actividad para la respiración y el fraseo musical. Además, considerando que dentro de la malla curricular está la materia de Francés (por la terminología del ballet), considero favorable incluir la práctica del idioma a través de las canciones. De esta manera trabajamos no sólo el aspecto musical y fisiológico, sino también el lingüístico.

-Historia de la música y la danza, lo planteo junto con el aprendizaje de compositores y estilos por la relación directa de un tema con el otro. Cada semestre se aborda un estilo/periodo histórico y musical distinto, incluyendo obras y compositores del repertorio de ballet en los que trabajamos temas propios del semestre. Además, estos temas están distribuidos durante diferentes semestres en los que paralelamente hay materias relacionadas con algunos estilos, compositores o periodos; como la materia de Danzas Históricas con la Música Antigua, el Clasicismo musical con el Ballet Romántico y Cómico, el Romanticismo musical con el Ballet Clásico y Neoclásico, el Nacionalismo Mexicano musical y dancístico con la materia de Danza Popular Mexicana, las Danzas de Carácter con el Nacionalismo en Europa, y finalmente la Danza Contemporánea y Jazz con la Música Contemporánea y Moderna.

La idea con esta organización es fomentar el estímulo físico y sonoro para crear cadenas de asociación en el pensamiento de los estudiantes.

-Lectura de partituras, Cómo marcar el compás y Solfeo están presentes casi desde el principio, sin embargo, como lo sugiere el método Martenot (Frega, 1997), no pretendo que inicialmente se aborden temas teóricos que requieran demasiada actividad analítica. En las actividades de identificación auditiva incluyo la escritura de la línea melódica en el Material didáctico para que los estudiantes se familiaricen desde el principio con el tipo de figuras y símbolos que serán explicados más adelante. Esto también tiene el propósito de mantener el misterio y el interés de la práctica musical.

-Composición musical y escritura, son temas que introduzco a partir de la creación de secuencias de movimientos que eventualmente se convierten en coreografías y más adelante en composiciones musicales. Es decir, la creación empieza desde un aspecto más familiar para los estudiantes, que son los movimientos corporales, para después convertirlos en música. Además, está presente la improvisación y la imitación tanto musicales como coreográficas para estimular la creatividad y la toma de decisiones.

-Paralelismos de elementos musicales y dancísticos, Matices y dinámicas, y Análisis musical son aspectos que se toman en cuenta desde el principio hasta el final de los diez semestres. Con cada tema de música se realiza una actividad dancística que corresponda con el tema en cuestión.

- La experiencia de bailar con música en vivo, es algo que no depende únicamente de la materia de música, sino también de la organización y colaboración institucional para las presentaciones escénicas, sin embargo, propongo que sea una actividad que pueda realizarse entre estudiantes en pequeñas presentaciones dentro de la misma materia. En este programa planteo actividades en donde al mismo tiempo que algunos estudiantes interpretan fragmentos o piezas completas, otros bailen y así puedan tener un poco de la experiencia de interactuar ambas partes. Creo que también esta acción puede desarrollar la empatía de los bailarines hacia los músicos, al sentir la responsabilidad y la dificultad de interpretar la música a la velocidad adecuada, con los requerimientos que los bailarines muchas veces exigimos.

-Conocer los instrumentos musicales e identificarlos auditivamente, es un tema que desarrollo poco a poco. Desde el principio creo que es importante que haya la estimulación auditiva, con ejemplos de obras del repertorio además del contenido específico de cada semestre. Es verdad que usualmente los bailarines estamos muy acostumbrados a estar escuchando música orquestal en todas las puestas escénicas que realizamos, pero pocas veces conocemos qué instrumentos están interactuando y por qué. Este tema se relaciona también con la interpretación, la literatura y otros aspectos extra musicales.

Aspectos musicales aplicados a la danza.

	Música	Danza
Conciencia corporal.	Coordinación motriz fina. Relajación y activación de los músculos necesarios para sostener el instrumento y mover los dedos con libertad. Flexibilidad y fortalecimiento de los músculos. Ejercicios de calentamiento, activación, estiramiento y enfriamiento.	Coordinación motriz gruesa. Relajación y activación de los músculos necesarios para ejercer la rotación de las piernas, apuntar los pies, mover los brazos, mantener el equilibrio en una pierna. Flexibilidad y fortalecimiento de los músculos. Ejercicios de calentamiento, activación, estiramiento y enfriamiento.
Respiración	Inhalación y exhalación controladas. Manejo de los músculos del abdomen para el apoyo y la emisión del aire. Fraseo musical. Control y cambio en la velocidad de exhalación de la columna de aire.	Inhalación y exhalación controladas. Manejo de los músculos del abdomen para controlar la respiración en momentos de gran actividad cardiovascular. Respiración acorde con las frases musicales.
Conocimiento de los elementos básicos de la música.	• Ritmo y Compás. • Melodía y armonía. • Entonación y solfeo. • Escucha atenta.	• Ritmo y Compás. • Línea rítmica-melódica que sigue la coreografía. • Dibujo coreográfico en relación con la música. • Escucha atenta.
Técnica y estudio de la flauta dulce.	Postura, digitaciones, articulación, producción de sonido, emisión de la columna de aire y afinación. Coordinación de dedos con diferentes articulaciones de lengua. Cambios en la forma de la cavidad bucal para la afinación y el color del sonido.	

	Distintas posiciones de la lengua en el paladar. Cambio de velocidad en la columna de aire.	
Creatividad interpretativa y expresividad. (Aunque cada estudiante requiere de ejercicios particulares para facilitar su aprendizaje dependiendo de sus fortalezas y su tipo de inteligencia, presentaré una lista de ejercicios que generalmente funcionan, dando diferentes resultados y que son agradables y estimulantes para los alumnos).	Dibujar ideas musicales. Ejercicios de improvisación e imitación. Expresión corporal con el aprendizaje de coreografías relacionadas con el repertorio abordado. ● Combinar gestos musicales con gestos corporales (no necesariamente dancísticos). ● Explorar experiencias sinestésicas (dibujar los sonidos y los movimientos, crear un sonido y un movimiento a partir de un color, textura o imagen, etc.). ● Ejercicios de imitación y eco. ● Entonar e imaginar el sonido. ● Pregunta – respuesta. ● Composición musical y coreográfica. ● Visualización de videos.	Dibujar ideas musicales. Ejercicios de improvisación e imitación. Expresión corporal con el aprendizaje de coreografías relacionadas con el repertorio abordado. ● Combinar gestos musicales con gestos corporales (no necesariamente dancísticos). ● Explorar experiencias sinestésicas (dibujar los sonidos y los movimientos, crear un sonido y un movimiento a partir de un color, textura o imagen, etc.). ● Ejercicios de imitación y eco. ● Aprendizaje de coreografías. ● Pregunta – respuesta. ● Composición musical y coreográfica. ● Visualización de videos.
Manejo escénico.	Autocontrol. Postura y gestualidad acordes con la idea musical.	Autocontrol. Postura y gestualidad acordes con la idea musical.

(Facultad de Música, 2023).

Programa

Horas por sesión	Sesiones por semana	Número de semanas	Sesiones totales	Horas totales
2 Una hora teórica y una hora práctica.	2 Cada tema tiene la flexibilidad de abarcar hasta tres sesiones aproximadamente, realizando diversas actividades.	40 Dividido en 15 el primer semestre y 25 el segundo. Aproximadamente de acuerdo con el calendario de la SEP*	30 Para el primer semestre. 50 Para el segundo semestre.	160 en el ciclo. 60 el primer semestre. 100 el segundo semestre.

Aunque los semestres nones abarcan aproximadamente 15 semanas y los semestres pares abarcan 25, la propuesta pretende dejar liberadas de tres a cuatro semanas al final del semestre debido a que la materia de Prácticas Escénicas requiere mayor tiempo y esfuerzo del alumnado que estarán presentando funciones en diferentes teatros en horarios que interfieren con las clases regulares tanto de escolaridad como de la licenciatura, mientras que en la materia de Danza Clásica presentarán el examen semestral que requiere una preparación física muy demandante. Esta situación provoca que muchas clases sean canceladas para darle prioridad a las dos materias anteriormente mencionadas. Propongo entonces considerar estas limitaciones para dejar resueltos los temas con los estudiantes previamente para que no se vea afectada ninguna materia, además, es de gran importancia aumentar los tiempos de descanso para los jóvenes sobre todo considerando que se encuentran en edad de desarrollo y bajo un régimen de entrenamiento físico de alto rendimiento.

Temas de los Semestre nones.

Módulos Semestres	Semestre 1	Semestre 3	Semestre 5	Semestre 7	Semestre 9
Módulo 1	1.1.- El cuerpo humano como instrumento musical.	3.1.- Música Renacentista .	5.1.- Clasicismo musical	7.1.- Nacionalism o mexicano.	9.1.- Música y danza contemporáneas.
Módulo 2	1.2.- Postura y respiración con la flauta dulce soprano.	3.2.- Respiración y fraseo.	5.2.- Respiración y fraseo.	7.2.- Respiración y fraseo.	9.2.- Respiración y fraseo.
Módulo 3	1.3.- Métrica en la música y la danza.	3.3.- Comienzo tético y anacrúsico.	5.3.- Matices y dinámicas.	7.3.- Compás irregular y hemiolas.	9.3.- Coordinación motriz fina y gruesa.
Módulo 4	1.4.- Los nombres de las notas Con la flauta dulce soprano.	3.4.- Repertorio ejercicios y arreglos en la flauta dulce.	5.4.- Repertorio ejercicios y arreglos.	7.4.- Repertorio ejercicios y arreglos.	9.4.- Repertorio ejercicios y arreglos.
Módulo 5	1.5.- Compás y escritura de las figuras rítmicas.	3.5.-Escalas menores.	5.5.- Modulación a otras regiones.	7.5.- Composición.	9.5.- Composición.
Módulo 6	1.6.- Repertorio ejercicios y arreglos en la flauta dulce.	3.6.- Aprendizaje de repertorio y coreografías.	5.6.- Aprendizaje de repertorio y coreografías.	7.6.- Aprendizaje de repertorio y coreografías.	9.6.- Aprendizaje de repertorio y coreografías.
Módulo 7	1.7.- Aprendizaje de repertorio y coreografías.				

Temas de los Semestre pares.

Módulos / Semestres	Semestre 2	Semestre 4	Semestre 6	Semestre 8	Semestre 10
Módulo 1	2.1.- Oído en la danza y la música.	4.1.- Música Barroca.	6.1.- El Ballet clásico y Neoclásico.	8.1.- Danzas de carácter.	10.1.- Música y danza modernos y comerciales.
Módulo 2	2.2.-Cuidados del instrumento y el cuerpo.	4.2.- Repertorio, ejercicios y arreglos en la flauta dulce.	6.2.- Repertorio ejercicios y arreglos para la flauta dulce.	8.2.- Repertorio, ejercicios y arreglos para la flauta dulce.	10.2.- Repertorio, ejercicios y arreglos para la flauta dulce.
Módulo 3	2.3.- Repertorio ejercicios y arreglos para la flauta dulce.	4.3.- Sistema tonal, acordes y cadencias .	6.3.- Escalas modales.	8.3.- Texturas musicales y coreográficas con la flauta dulce.	10.3.- Sonidos electrónicos y movimientos fuera de la estética de la danza clásica.
Módulo 4	2.4.- Historia de la música y la danza.	4.4.- Lectura y escritura de las notas en clave de Fa.	6.4.- Simbología y anotaciones en la partitura.	8.4.- Partituras orquestales e indicaciones escénicas.	10.4.- Notaciones y otras indicaciones. Sistemas modernos de notación.
Módulo 5	2.5.- Lectura y escritura de las notas en clave de Sol.	4.5.- Repertorio ejercicios y arreglos para la flauta dulce.	6.5.- Repertorio ejercicios y arreglos para la flauta dulce.	8.5.- Repertorio, ejercicios y arreglos para la flauta dulce.	10.5.- Repertorio, ejercicios y arreglos para la flauta dulce.
Módulo 6	2.6.- Repertorio ejercicios y arreglos en la flauta dulce.	4.6.- Los instrumentos de la orquesta.	6.6.- La armonía en la danza y los dibujos coreográficos .	8.6.- Composición.	10.6.- Composición.
Módulo 7	2.7.- La línea melódica	4.7.- Sistemas de notación	6.7.- Aprendizaje de Repertorio	8.7.- Repertorio, ejercicios y	10.7.- Apoyo desde el punto de vista

	expresión corporal.	musical y dancística Feulliet.	y coreografías.	arreglos para la flauta dulce.	musical e interpretativo para el proyecto de titulación de la generación que se encuentre en el último ciclo de la Licenciatura en Danza Clásica.
Módulo 8	2.8.- Estructura de la escala Mayor.	4.8.- Repertorio ejercicios y arreglos para la flauta dulce.	6.8.- Aprendizaje de repertorio y coreografías.	8.8.- Aprendizaje de repertorio y coreografías.	10.8.- Apoyo desde el punto de vista musical e interpretativo para una propuesta del proyecto coreográfico de graduación del grupo que esté cursando este ciclo.
Módulo 9	2.9.- Repertorio ejercicios y arreglos para la flauta dulce.	4.9.- Aprendizaje de repertorio y coreografías.			10.9.- Aprendizaje de repertorio y coreografías.
Módulo 10	2.10.- Aprendizaje de repertorio y coreografías.				

A continuación, presentaré una descripción detallada de cada semestre (número aproximado de sesiones y temas cuyo nombre coincide con los de la sección de Temas y Actividades).

Primer año

Semestre 1

- Niñas y niños de entre 9 a 11 años. Cursan el primer año de Licenciatura en Danza Clásica (Ciclo inicial de la Licenciatura que abarca el primer y segundo año).
- En la clase de técnica clásica realizan ejercicios lentos (abarcando de uno a dos compases por movimiento (*Tendu, plié, jette, rond de jambe*, etc.¹) aproximadamente). Las combinaciones de los movimientos antes citados son simples y repetitivas para fomentar la memoria y el control muscular.
- Los ejercicios dancísticos se basan en combinaciones rítmicas utilizando principalmente las figuras Blanca y Negra.

*En la materia de Prácticas Escénicas comienza el montaje del ballet “El Cascanueces” para presentarlo al final del primer semestre de cada ciclo escolar. El repertorio para la correlación música-danza utilizará arreglos de fragmentos de la obra de Tchaikovsky para abordar temas musicales específicos.

*Aunque el Material didáctico contiene partituras con elementos que se irán abordando poco a poco, no es esencial durante este semestre que el alumnado logre dominar por completo el solfeo y su interpretación en la flauta dulce, simplemente funcionará para que el grupo se familiarice con el lenguaje musical, como material para actividades posteriores y como guía para el profesor.

Objetivo general

Conocer los elementos principales de la música relacionados con la danza: Pulso, ritmo, compás, y melodía.

Objetivos específicos

- Aprender los nombres y digitaciones de las notas del primer registro en la flauta dulce soprano.
- Aprender las articulaciones “T-t-t” y “T-r-t-r” sobre diferentes notas en la flauta dulce.
- Concientizar la respiración, la postura y la coordinación fina.

---

¹ Para más información sobre la terminología del ballet, sugiero consultar el libro “En busca del Degagé perfecto” de Solange Lebourges editado por la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial.

- Identificar las figuras rítmicas desde la Redonda hasta las Semicorcheas y aprender su escritura (ejercicios rítmico-corporales y ejercicios rítmico-melódicos).
- Aprender a marcar los compases de 4/4, 2/4, 3/4 y 6/8.

Sugerencias de “Repertorio” y “Ejercicios técnicos”:

Lecciones 1 – 20 del método *Renaissance recorder* de Forrest L. Buchtel.

Tema	Objetivo Particular
1.1.-El cuerpo humano como instrumento musical.	Iniciar la conciencia corporal desde una perspectiva rítmica-sensorial.
1.2.-Postura y respiración con la flauta dulce soprano.	Aprender cómo está constituido el cuerpo humano y cómo colocarlo de acuerdo con la actividad que vayamos a realizar. Siempre buscando la alineación y la relajación. Aprender ejercicios de calentamiento, estiramiento y enfriamiento y su importancia para evitar lesiones. Conocer y realizar los diferentes tipos de respiración. Buscar un sonido estable en la flauta dulce soprano en la nota Sol o sin digitación.
1.3 Métrica en la música y la danza, compás y cuentas.	Cómo marcar el compás, cómo cuentan los bailarines. Ejercicios rítmicos con palmadas y sobre una sola nota en la flauta dulce soprano.
1.4.- Los nombres de las notas con la flauta dulce soprano.	Escuchar e identificar las notas musicales con el apoyo de la flauta dulce soprano. Aprender digitaciones de las notas Sol, La, Si, Do en la flauta dulce soprano. Aprender su escritura en el pentagrama con clave de Sol en segunda línea.
1.5.- Compás y escritura de las figuras rítmicas.	Aprender la escritura de los diferentes compases binario y ternario. Conocer la simbología de las figuras rítmicas.

1.6. Repertorio y ejercicios para la flauta dulce.	Practicar las notas de una escala de Do Mayor. Articulación de lengua: T-t-t-t T-r-t-r. Ejercicios de imitación.
1.7.-Aprendizaje de repertorio y coreografías.	Aplicar y analizar los conocimientos previamente aprendidos en la coreografía de Prácticas Escénicas correspondientes al Primer semestre del Primer año de Licenciatura: “Angelitos” de “El Cascanueces”
Evaluación	1.- Identificar el pulso auditivamente en diferentes piezas ya sea de repertorio de ballet o de música de acompañamiento para la clase de técnica. 2.-Marcar con los miembros superiores del cuerpo el compás de 4/4, 2/4, 3/4 y 6/8. 3.-Identificar auditivamente en una línea melódica de 8 compases las figuras rítmicas y marcar el compás. 4.-Tocar con la flauta dulce soprano la escala de Do Mayor con las articulaciones T-t-t-t y T-r-t-r.

Habilidades técnicas	Diferenciación de articulaciones y digitación de notas.
Ergonomía, respiración y afinación.	Inhalación y exhalación controladas. Postura y relajación. Conciencia corporal.
Creatividad interpretativa y expresividad.	Dibujar ideas musicales. Ejercicios de improvisación e imitación. Expresión corporal con el aprendizaje de coreografías relacionadas con el repertorio abordado.
Manejo escénico.	Autocontrol.

(Facultad de Música, 2023).

Semestre 2

Objetivo general

Leer, solfear e interpretar en la, secuencias rítmico-melódicas simples y relacionarlas con su sonoridad.

Objetivos específicos

- Aprender el uso del dedo pulgar de la mano izquierda para el registro agudo en la flauta dulce.
- Ejecutar en la flauta dulce soprano, líneas melódicas sencillas, intervalos y notas largas.
- Aprender ejercicios de calentamiento y entrenamiento para la prevención de lesiones.
- Dominar la lectura de notas musicales en clave de Sol en segunda línea.
- Ejecutar en la flauta dulce líneas melódicas sencillas, intervalos y notas largas.
- Identificar auditivamente instrumentos de percusión, cuerda frotada, cuerda pulsada y alientos de madera y metal.
- Relacionar en coreografías de cuerpo de baile clásico, la secuencia rítmica que siguen con la melodía principal.
- Conocer la importancia de aprender el contexto histórico, social y cultural de las obras que se abordan musical y dancísticamente.

Sugerencias de “Repertorio”, “Ejercicios técnicos” y “Arreglos y actividades”:

- Lecciones 21 -32 del método *Renaissance recorder* de Forrest L. Buchtel.
- Duetos de Alberto Gomez Gomez y Seth Burns.

Tema	Objetivo Particular
2.1.- El oído en la danza y la música.	Conocer las funciones del oído en la práctica musical y dancística. Aprender cómo cuidarlo y entrenarlo.
2.2 Cuidados del instrumento y el cuerpo.	Conocer ejercicios de rehabilitación y de prevención de lesiones para: 1.-la flauta dulce. 2.- Los músculos de la cara, las manos, los brazos, la espalda y el torso para tocar la flauta. 3.- Los músculos de las piernas, los brazos, la espalda y el torso en la danza.

2.3.- Repertorio ejercicios y arreglos para la flauta dulce.	Ejercicios para la práctica de Grados conjuntos y saltos en la flauta dulce soprano. Practicar la articulación T-t-t-t sobre diferentes notas. Realizar improvisaciones sobre la escala de Do mayor.
2. 4.- Historia de la música y la danza.	Otorgar un panorama de los estilos musicales/artísticos que se desarrollaron en cada etapa de la historia (Línea del tiempo). Conocer eventos históricos importantes en Europa (por ser el área en donde se desarrolla el ballet en sus inicios) y México. Conocer compositores y obras importantes en el campo musical y en el dancístico.
2. 5.- Lectura y escritura de las notas en clave de Sol.	Desarrollar la habilidad de leer notas en clave de Sol entonando y tocando con más fluidez gradualmente.
2. 6.- Repertorio, ejercicios y arreglos para la flauta dulce.	Aprender e interpretar en la flauta dulce soprano fragmentos de obras anteriormente vistas en otros temas.
2.7.- La línea melódica expresión corporal.	Desarrollar la habilidad de ajustar la calidad del movimiento a la melódica (a través del control de la fuerza, la elongación, la velocidad, etc.). Practicar esta habilidad en una línea melódica introduciendo un gesto corporal en la interpretación de la flauta dulce soprano.
2.8.- La escala Mayor.	Aprender la estructura de la Escala Mayor. Tocar con diferentes articulaciones y duraciones rítmicas la escala. Realizar improvisaciones sobre la escala mayor en la flauta dulce soprano.

	Realizar juegos asociando movimientos con el semitono y el tono.
2.9.- Repertorio, ejercicios y arreglos para la flauta dulce.	Tocar en la flauta dulce soprano el arreglo del “Duetto del Hada de Azúcar y su Caballero” identificando la escala mayor. Estudiar la escala de Do Mayor con las articulaciones T-t-t-t y T-r-t-r.
2.10 Aprendizaje de repertorio y coreografías.	Aplicar y analizar los conocimientos previamente aprendidos en la coreografía de Prácticas Escénicas correspondientes al Segundo semestre del Primer año de Licenciatura: Vals del Segundo Acto de “La Bella Durmiente”
Evaluación	1.- En una secuencia melódica de 16 compases, identificar: • El nombre de las notas (en un rango dos octavas). • Las figuras rítmicas. • El compás. 2.-Tocar en la flauta dulce dos escalas mayores y escribir su estructura. 3.-Tocar un ejercicio técnico abordado durante el semestre que incluya el uso del dedo pulgar izquierdo (registro agudo). 4.-Asociar palabras o elementos clave con cada etapa de la historia y su(s) estilo(s) musical(es) en cuestión.

Habilidades técnicas	Registro agudo (uso del pulgar de la mano izquierda). Intervalos. Sonoridad de notas largas.
Ergonomía, respiración y afinación.	Inhalación y exhalación controladas. Control y apoyo de diafragma y músculos abdominales.
Creatividad interpretativa y expresividad.	Dibujar ideas musicales. Ejercicios de improvisación e imitación. Expresión corporal con el aprendizaje de coreografías relacionadas con el repertorio abordado.
Manejo escénico.	Autocontrol. Postura y gestualidad acordes con la idea musical.

(Facultad de Música, 2023).

Segundo año

Semestre 3

- Niñas y niños de entre 10 a 13 años. Cursan el primer año de Licenciatura en Danza Clásica (Ciclo inicial de la Licenciatura que abarca el primer y segundo año).
- En la clase de técnica clásica realizan ejercicios lentos (abarcando de uno a dos compases por movimiento (*Tendu, plié, jette, rond de jambe*, etc.) Comienza el trabajo de puntas en el centro. Las combinaciones de los movimientos antes citados son simples y repetitivas para fomentar la memoria, la resistencia y el control muscular.
- Los ejercicios dancísticos se basan en combinaciones rítmicas utilizando principalmente las figuras Blanca y Negra.

*En la materia de Prácticas Escénicas comienza el montaje del ballet “El Cascanueces” para presentarlo al final del primer semestre de cada ciclo escolar. El repertorio para la correlación música-danza utilizará arreglos de fragmentos de la obra de Tchaikovsky para abordar temas musicales específicos.

*Paralelamente, el grupo cursa Taller de Teatro y Movimiento Lúdico I y II.

Música y Danzas Renacentistas

Objetivo general

Entrenamiento auditivo enfocado a la identificación de patrones rítmicos relacionados con pasos de Danzas Históricas.

Objetivos específicos

- Conocer el contexto histórico de la música y las danzas del Renacimiento.
- Manejo de la respiración a través del canto.
- Tocar obras en conjunto la misma línea melódica para la práctica de la afinación y el tiempo.
- Reconocer las escalas menores Natural y Armónica.

En este semestre coinciden las materias de Música y Danzas Históricas I, por lo tanto, se planea que la materia musical pueda facilitar y aportar conocimientos para la de Danzas Históricas.

Reforzar los conocimientos adquiridos del ciclo escolar anterior y aplicarlos en la música de danzas del Renacimiento.

Sugerencias de “Repertorio”, “Ejercicios técnicos” y “Arreglos y actividades”:

- Piezas del libro *Der Fluyten lust-hof* de Jacob van Eyck.
- Duetos de Aito Merino Martínez y Anónimo.

Tema	Objetivo Particular
3.1.-Música Renacentista	Conocer el contexto histórico, social y cultural del Renacimiento. Aprender danzas en conjunto con las de la clase de Danzas Históricas, sus pasos y ritmo característicos. Escuchar ejemplos de compositores como Guillaume de Machaut, Francesco Landini, Guillaume Dufay, Carlo Gesualdo, Giovanni Pierluigi da Palestrina.
3.2.- Respiración y fraseo.	Cantar piezas del repertorio del ballet clásico o que pertenezcan a una ópera. Tocar secciones de la pieza en la flauta dulce para ayudar a la entonación. Observar con atención partes de la obra y diferentes puestas escénicas. Conocer el contexto histórico de la obra, su sinopsis y elementos musicales. Buscar calidad en el fraseo de la línea melódica que, en el caso de las canciones, está guiado por la letra, lo cual otorga al alumnado una excelente referencia del ritmo de la respiración en una frase musical.
3.3.- Comienzo tético y anacrúsico	Adquirir la sensación de ambos tipos de comienzo en una frase musical y para una secuencia coreográfica. Sensación para tocar en comienzo tético y anacrúsico en la flauta dulce (respiración previa). Identificar auditiva y visualmente cuándo se trata de un comienzo tético y cuándo de uno anacrúsico. Tocar algunos ejemplos del material de “Repertorio” en la flauta dulce. Poner en práctica algunos ejemplos de danzas Renacentistas.

	Tomar en cuenta su compás y movimientos dancísticos característicos.
3.4.- Repertorio, ejercicios y arreglos en la flauta dulce.	Interpretar nuevamente ejercicios de imitación anteriormente vistos para mejorarlos. Estudiar obras de “Repertorio”, “Arreglos y actividades” y “Ejercicios técnicos”. Tomar fragmentos del “Repertorio” del Material didáctico para practicar e identificar el comienzo anacrúsico y tético.
3.5.- Escalas menores.	Aprender la estructura de las escalas menores: -Natural -Armónica - Relativos Mayores y menores. Tocar en la flauta dulce soprano las escalas de La menor Natural y Armónica. Identificación auditiva de las escalas Mayor y menor.
3.6.- Aprendizaje de repertorio y coreografías.	Estudiar obras de “Repertorio”, “Arreglos y actividades” y “Ejercicios técnicos”. Estudiar escalas y arpeggios en la flauta dulce soprano. Aplicar y analizar los conocimientos previamente aprendidos en la coreografía de Prácticas Escénicas correspondientes al Primer semestre del Segundo año de Licenciatura: “La Batalla” “La Fiesta” “Bombones” Analizar el fraseo de acuerdo con la respiración y a la coreografía en las obras.
Evaluación	1.- Identificación auditiva de las escalas Mayor y menor. 2.- Tocar en la flauta dulce soprano las escalas de sol y fa mayores, y mi y re menores. 3.- Tocar en la flauta dulce soprano un “Ejercicio técnico”, una obra de “Arreglos y actividades” y una

	obra de “Repertorio” del Material didáctico correspondiente al semestre. 4.- Asociar palabras o elementos clave con el periodo/estilo abordado durante el semestre.

Habilidades técnicas	Articulación <i>inegal</i>. Agilidad para escalas e intervalos.
Ergonomía, respiración y afinación.	Inhalación y exhalación controladas. Control y apoyo de diafragma y músculos abdominales.
Creatividad interpretativa y expresividad.	Dibujar ideas musicales. Ejercicios de improvisación e imitación. Expresión corporal con el aprendizaje de coreografías relacionadas con el repertorio abordado.
Manejo escénico.	Autocontrol. Postura y gestualidad acordes con la idea musical.

(Facultad de Música, 2023).

Semestre 4

Danzas Barrocas

Objetivo general

Entrenamiento auditivo para identificar timbre, reconocer acordes, intervalos y detectar ritmos característicos de danzas barrocas.

Objetivos específicos

- Conocer la importancia de la Suite Barroca para el desarrollo de la Danza Clásica y la clase de ballet.
- Comenzar a tocar la flauta dulce contralto, enfoque en el apoyo y la emisión de aire.
- Interpretar fragmentos más complicados en la flauta dulce soprano.
- Profundizar en la identificación de instrumentos de una orquesta.
- Leer en clave de Fa.
- Conocer el sistema de notación musical y dancística de Pierre Beauchamp y Raoul Auger Feuillet.

En este semestre coinciden las materias de Música y Danzas Históricas I, por lo tanto, se planea que la materia musical pueda facilitar y aportar conocimientos para la de danza. Reforzar los conocimientos adquiridos el ciclo escolar anterior y aplicarlos en la música de danzas del Barroco.

Sugerencias de “Repertorio”, “Ejercicios técnicos” y “Arreglos y actividades”:

- Piezas del libro *Der Fluyten lust-hof* de Jacob van Eyck.
- Duetos de Esprit-Philippe Chédeville, Georges Bingham y Suites de Jaques Martin.

Tema	Objetivo Particular
4.1.- Música Barroca	Conocer el contexto histórico, social y cultural de la música en el periodo Barroco. Danzas importantes, sus pasos y ritmo característicos. Énfasis en la Suite Barroca por ser la forma antecesora de la estructura de una clase de Ballet.
4.2.- Repertorio, ejercicios y arreglos en la flauta dulce.	Conocer la sonoridad y encontrar el apoyo para tocar la flauta dulce contralto. Realizar ejercicios de escalas y arpeggios en la flauta dulce soprano y contralto. Realizar ejercicios de imitación e improvisación entre estudiantes y profesor.
4.3.- Sistema tonal, acordes y cadencias.	A través de la identificación de intervalos, ubicar auditivamente acordes y arpeggios Mayores y menores.

	Aprender las diferentes posiciones de los acordes y tocarlos en la flauta dulce. Recordar la relación de Relativo Mayor/menor abordada en el tema de la Escala menor. Solfeo, entonación e interpretación en la flauta dulce de frases de piezas anteriormente trabajadas en otros temas que involucren la interacción de varias voces. Identificación auditiva y visual de la Cadencia Auténtica Perfecta y Semicadencia en ejemplos de Suites Barrocas. Tocar en la flauta dulce un movimiento de una Suite de Jaques Martin Hotteterre.
4.4.- Lectura y escritura de las notas en clave de Fa.	Desarrollar la habilidad de leer notas en la clave de Fa, entonando y tocando con más fluidez gradualmente.
4.5.- Repertorio, ejercicios y arreglos en la flauta dulce.	Estudiar obras de “Repertorio”, “Arreglos y actividades” y “Ejercicios técnicos” para la flauta contralto. Estudiar un fragmento de una Suite de Hotteterre.
4.6.- Los instrumentos de la orquesta.	Ubicar las posiciones de los instrumentos de la orquesta más comunes. Reconocer el timbre de los diferentes instrumentos.
4.7.- Sistemas de notación musical y dancística Beauchamp-Feulliet.	Conocer el sistema de notación musical y coreográfica que desarrollaron Pierre Beauchamp y Raoul Auger Feuillet entre 1680 y 1700, por la relación entre la notación musical y dancística que propone. Entrenar auditivamente para reconocer frases musicales y descifrar las notas de la melodía principal para tocarlas en la flauta dulce.
4.8.-Aprendizaje de repertorio y coreografías.	Aplicar y analizar los conocimientos previamente aprendidos en la coreografía de Prácticas Escénicas correspondientes al Segundo semestre del Segundo año de Licenciatura: Vals de las Horas de “Coppelia” de Léo Delibés.

Evaluación	1.- Identificar auditivamente del comienzo tético y anacrúsico en ejemplos de una Suite Barroca. 2.- Tocar con la flauta dulce un “Ejercicio técnico” y una obra de “Repertorio” del Material didáctico correspondiente al semestre. 2.- Identificar auditivamente instrumentos musicales de cuerda frotada y pulsada, percusión, alientos madera y alientos metal. 3.- Tocar con la flauta dulce soprano un ejercicio técnico y un arreglo del Material didáctico correspondiente al semestre. 4.- Solfear una partitura en clave de Fa. 5.- Tocar la escala de do mayor en la flauta dulce contralto con diferentes articulaciones,

Habilidades técnicas	Posiciones de la lengua en el paladar.
Ergonomía, respiración y afinación.	Inhalación y exhalación controladas. Control y apoyo de diafragma y músculos abdominales.
Creatividad interpretativa y expresividad.	Dibujar ideas musicales. Ejercicios de improvisación e imitación. Expresión corporal con el aprendizaje de coreografías relacionadas con el repertorio abordado.
Manejo escénico.	Autocontrol. Postura y gestualidad acordes con la idea musical.

(Facultad de Música, 2023).

Tercer año

Semestre 5

- Jóvenes de entre 12 a 15 años. Cursan el tercer año de Licenciatura en Danza Clásica (Ciclo elemental de la Licenciatura que abarca el tercero, cuarto y quinto años).
- En la clase de técnica clásica realizan ejercicios más dinámicos (abarcando de dos a tres movimientos por compás) Las combinaciones de movimientos son cada vez más elaboradas, pero son repetitivas para fomentar la memoria y el control muscular. Se trabajan combinaciones más complejas del trabajo de puntas utilizando giros y poses en equilibrio sobre una pierna.
- Los ejercicios se basan en combinaciones rítmicas utilizando principalmente las figuras Blanca, Negra y Corchea.

*En la materia de Prácticas Escénicas comienza el montaje de “El Cascanueces” para presentarlo al final del semestre.

*Paralelamente, el grupo cursa Taller de Teatro y Movimiento Lúdico II y Danzas Históricas II.

Clásico y Romántico (ballet cómico y romántico).

Objetivo general

Identificar auditivamente matices, dinámicas en una coreografía y colores de escalas (Mayor/menor) en una obra musical.

Objetivos específicos

- Aprender la relación entre el Clasicismo musical y el Ballet Romántico.
- Continuar la conciencia de la respiración y el fraseo musical a través del canto.
- Aprender el concepto de Tonalidad.
- Identificar auditiva y visualmente progresiones y armaduras.
- Interpretar escalas en las tonalidades correspondientes al “Repertorio” y “Arreglos y actividades” del Material didáctico, arpeggios e intervalos en la flauta dulce soprano y contralto.
- Interpretar obras de “Repertorio” y dos de “Arreglos y actividades” en la flauta dulce soprano y contralto.

Sugerencias de “Repertorio”, “Ejercicios técnicos” y “Arreglos y actividades”:

- Lecciones 45 – 89 para la flauta contralto del *Método para la flauta dulce en F* de Franz J. Giesbert.

- Duetos de Raphael Courtiville y William Williams.

Tema	Objetivo Particular
5.1.- Clasicismo musical	Conocer el contexto histórico, social y cultural de la música en el Clasicismo Musical que coincide brevemente con el ballet Romántico y Cómico. Conocer compositores, obras y estilo. Relación del argumento con la composición musical y la producción visual.
5.2.- Respiración y fraseo.	Aprender canciones del repertorio del ballet clásico o que pertenezcan a una ópera. Observar con atención partes de la obra y diferentes puestas escénicas. Conocer el contexto histórico de la obra, su sinopsis y elementos musicales como: -Instrumentación -Intervalos -Acordes y cadencias.
5.3.- Matices y dinámicas	Identificar auditivamente los matices, dinámicas e indicaciones de cambio de intensidad y velocidad en ejemplos de obras del Ballet Romántico. Escuchar la versión orquestal del “Repertorio”, “Arreglos y actividades” y “Canciones” correspondientes a este semestre (“La niña malcriada”, “Sueño de una Noche de Verano” y “Cascanueces”). Poner atención en los matices y dinámicas ejecutadas por la orquesta y escribirlas en la partitura del arreglo en cuestión. Ejecutarlas en la flauta dulce.
5.4.- Repertorio, ejercicios y arreglos en la flauta dulce con modulación al Relativo Mayor o menor.	Repaso de escalas Mayores de Do, Fa, Sol y escala menor de La en la flauta dulce soprano. Practicar digitaciones en la flauta dulce contralto enfatizando el uso del medio agujero del dedo pulgar izquierdo (0).

	Observar el ballet “La niña malcriada” de Ferdinand Hérold y utilizar como apoyo la “Danza de los Suecos”
5.5.- Modulaciones.	Aprender: -Regiones tonales. -Círculo de enlaces por cuartas. Identificar auditivamente progresiones y modulaciones en el Material Didáctico (“Ejercicios técnicos”, “Repertorio”, “Partituras”, “Arreglos y actividades” y “Canciones”). Tocarlos en la flauta dulce.
5.6.-Aprendizaje de repertorio y coreografías.	Aplicar y analizar los conocimientos previamente aprendidos en la coreografía de Prácticas Escénicas correspondientes al Primer semestre del Tercer año de Licenciatura: “Pas de Trois” “Vals de las Flores”
Evaluación	1.- Realizar un breve análisis coreográfico y musical enfocado en el uso de escalas, cadencias y compás. 2.- Tocar dos “Ejercicios técnicos”, una obra de “Arreglos y actividades” y una obra de “Repertorio” del Material didáctico correspondiente al semestre. 3.- Asociar palabras o elementos clave con el periodo/estilo abordado durante el semestre. 4.- Tocar las escalas de re y la mayores, y si y fa menores en la flauta dulce soprano y contralto.

Habilidades técnicas	Tipos de trinos y sus funciones armónica o rítmica.
Ergonomía, respiración y afinación.	Cambios en la forma de la cavidad bucal para la afinación y el color del sonido. Cambio de velocidad en la columna de aire.
Creatividad interpretativa y expresividad.	Dibujar ideas musicales. Ejercicios de improvisación e imitación. Expresión corporal con el aprendizaje de coreografías relacionadas con el repertorio abordado.
Manejo escénico.	Autocontrol. Postura y gestualidad acordes con la idea musical.

(Facultad de Música, 2023).

Semestre 6

Ballet Clásico

Objetivo general

Identificar auditiva y visualmente formas y estructuras musicales y coreográficas.

Objetivos específicos

- Improvisación sobre escalas modales en la flauta dulce soprano.
- Conocer compositores y coreógrafos importantes para el desarrollo del Ballet Clásico.
- Aprender la simbología de una partitura.
- Montaje de fragmentos de mayor dificultad a dúo.

Sugerencias de “Repertorio”, “Ejercicios técnicos” y “Arreglos y actividades”:

- Apéndice de ejercicios técnicos para la flauta dulce contralto del *Método para la flauta dulce en F* de Franz J. Giesbert.
- Duetos de Stephen W. Beatty, André le Gall y Daniel Purcell.

Tema	Objetivo Particular
6.1.- El Ballet Clásico y Neoclásico	Conocer el contexto histórico, social y cultural de la música en el Romanticismo musical que coincide con el Ballet Clásico. Conocer compositores, obras y estilo. Relación del argumento con la composición musical y la producción visual.
6.2.- Repertorio, ejercicios y arreglos para la flauta dulce.	Realizar ejercicios de escalas sobre cada una de las notas de una escala Mayor en la flauta dulce soprano, para introducir las escalas modales. Estudiar obras de “Repertorio”, “Arreglos y actividades” y “Ejercicios técnicos”. Practicar con diferentes articulaciones. Lectura de arreglo de “Sueño de una noche de verano” de Félix Mendelssohn.

6.3.- Escalas modales.	Identificar y diferenciar auditivamente los “colores” (por tetracorde inicial Mayor o menor) de las siete escalas modales. Ubicar obras del repertorio de la danza clásica que utilicen estas escalas. Improvisación sobre las diferentes escalas.
6.4.- Simbología y anotaciones en la partitura.	Reconocer e identificar en partituras orquestales y arreglos, notaciones como calderón, párrafo, coda, expresión, variaciones de intensidad, acentuación, carácter. Tocar ejemplos en la flauta dulce del Material didáctico.
6.5.- Repertorio, ejercicios y arreglos para la flauta dulce.	Aprender obras poniendo atención en las frases musicales, los matices, dinámicas y la o las escalas que utiliza la pieza. Estudiar obras de “Repertorio”, “Arreglos y actividades” y “Ejercicios técnicos”. Apoyo de los “Arreglos y actividades” de “El Lago de los Cisnes” de P. I. Tchaikovsky, “Bayadera” de Ludwig Minkus y “Giselle” de Adolph Adam.
6.6.- Forma y estructura musical y dibujos coreográficos.	Aprender estructuras y formas musicales (Sonata, Rondó, forma Binaria y Ternaria). Analizar musical y coreográficamente obras del repertorio de Danza Clásica (<i>Variaciones, Pas de deux, Pas de trois, Pas de quatre</i>).
6.7.-Aprendizaje de repertorio y coreografías.	Aplicar y analizar los conocimientos previamente aprendidos en la coreografía de Prácticas Escénicas correspondientes al Segundo semestre del Tercer año de Licenciatura: Amigas de “Giselle” y Danza de los suecos de “La niña malcriada”
Evaluación	1.-Realizar un breve análisis coreográfico y musical enfocado en la forma y estructura de la pieza musical en relación con la coreografía. 2.- Tocar sobre una nota tres escalas modales diferentes en la flauta dulce soprano y contralto.

	3.- Tocar dos “Ejercicios técnicos”, dos “Arreglos y actividades” una obra de “Repertorio” del Material didáctico correspondiente al semestre. 4.-Asociar palabras o elementos clave con el periodo/estilo abordado durante el semestre. 5.- Identificar simbología en una partitura orquestal y anotar su indicación.

Habilidades técnicas	Destreza de la lengua en combinaciones de escalas y patrones/progresiones. Articulaciones aplicadas a la ornamentación del repertorio.
Ergonomía, respiración y afinación.	Cambios en la forma de la cavidad bucal para la afinación y el color del sonido. Cambio de velocidad en la columna de aire.
Creatividad interpretativa y expresividad.	Dibujar ideas musicales. Ejercicios de improvisación e imitación. Expresión corporal con el aprendizaje de coreografías relacionadas con el repertorio abordado.
Manejo escénico.	Autocontrol. Postura y gestualidad acordes con la idea musical.

(Facultad de Música, 2023).

Cuarto año

Semestre 7

- Jóvenes de entre 13 a 16 años. Cursan el tercer año de Licenciatura en Danza Clásica (Ciclo elemental de la Licenciatura que abarca el tercero, cuarto y quinto años).
- En la clase de técnica clásica realizan ejercicios más dinámicos y complejos (abarcando de tres a cuatro movimientos por compás) Las combinaciones de movimientos son cada vez más elaboradas, rápidas y demandantes para la fuerza y resistencia físicas del alumnado.
- Los ejercicios se basan en combinaciones rítmicas utilizando principalmente las figuras Blanca, Negra y Corchea. Enfoque en el trabajo de centro y puntas.

*En la materia de Prácticas Escénicas comienza el montaje de “El Cascanueces” para presentarlo al final del semestre. Algunos estudiantes obtendrán un personaje solista en la obra mientras que otros serán cuerpo de baile. En la propuesta se presentarán fragmentos de la obra arreglados para abordar temas específicos.

*Paralelamente, el grupo cursa Danza Popular Mexicana, Kinesiología y Francés.

Ballet y Nacionalismo mexicano.

Objetivo general

Adquirir la sensación de compases irregulares y cambios de acentuación que no coincidan con la frase regular de ocho cuentas.

Objetivos específicos

- Continuar el trabajo de la respiración y el fraseo por medio del canto.
- Conocer el desarrollo de la música (Nacionalismo Mexicano) y la danza clásica en México. Coreógrafos y compositores más conocidos.
- Interpretar escalas en las tonalidades correspondientes al “Repertorio” y “Arreglos y actividades” del Material didáctico, arpegios e intervalos en la flauta dulce soprano y contralto.
- Interpretar obras de “Repertorio” y dos de “Arreglos y actividades” en la flauta dulce soprano y contralto.
- Ejecutar escalas con alteraciones.

En este semestre coinciden las materias de Música y Danza Popular Mexicana, por lo tanto, se planea que la materia musical pueda facilitar y aportar conocimientos para la de danza.

Sugerencias de “Repertorio”, “Ejercicios técnicos” y “Arreglos y actividades”:

- Apéndice de ejercicios técnicos para la flauta dulce contralto del *Método para la flauta dulce en F* de Franz J. Giesbert.
- Duetos de James Paisible, Stephen W. Beatty y Anthony St. Pierre.

Tema	Objetivo Particular
7.1.- Nacionalismo mexicano	Conocer compositores que escribieron obras originales para danza clásica o aquellas que posterior a su creación y estreno, fueron utilizadas por coreógrafos y coreógrafas de nacionalidad mexicana.
7.2.- Respiración y fraseo.	Cantar piezas del repertorio del ballet clásico o que pertenezcan a una ópera. Observar con atención partes de la obra y diferentes puestas escénicas. Conocer el contexto histórico de la obra, su sinopsis y elementos musicales como: -Instrumentación -Acordes y cadencias -Identificar las escalas presentes -Estructura de la pieza -Simbología, matices y dinámicas.
7.3.-Compás irregular y hemiolas.	Sentir corporalmente la acentuación de compases de 5/8, 5/4, 7/8, 7/4. Sentir el cambio de acentuación binaria y ternaria (hemiola) en el compás de 6/8.
7.4.- Repertorio, ejercicios y arreglos para la flauta dulce.	Estudiar obras de “Repertorio”, “Arreglos y actividades” y “Ejercicios técnicos”. Estudiar el solfeo y la interpretación de los arreglos de “Huapango” de José Pablo Moncayo y “Danzón no. 2” de Arturo Márquez. Contextualizar y conocer la importancia de estos trabajos para el ballet en México.

7.5.- Composición	Crear un motivo rítmico-melódico para flauta dulce soprano y/o contralto, y un gesto corporal que lo identifique. Transformar o crear variaciones de este en ambos parámetros (musical/dancístico): -Velocidad. -Nota inicial/Nivel espacial. -Articulación/Calidad de movimiento (<i>staccato</i>/confinado, (<i>legato</i>/libre).
7.6.- Aprendizaje de repertorio y coreografías.	Aplicar y analizar los conocimientos previamente aprendidos en la coreografía de Prácticas Escénicas correspondientes al Primer semestre del Cuarto año de Licenciatura: “Danza Española” “Danza Árabe” “Danza Rusa” “Danza China”
Evaluación	1.-Realizar un breve análisis coreográfico y musical enfocado a la forma y la textura de la pieza musical en relación con la coreografía. 2.- Tocar escalas modales y tonales en la flauta dulce soprano y contralto. 3.-Asociar palabras o elementos clave con el periodo/estilo abordado durante el semestre. 4.- Tocar en la flauta dulce (correspondiente a la obra a elegir) dos “Ejercicios técnicos”, dos “Arreglos y actividades” una obra de “Repertorio” del Material didáctico correspondiente al semestre.

Habilidades técnicas	Destreza de la lengua en combinaciones de escalas y patrones/progresiones.
Ergonomía, respiración y afinación.	Cambios en la forma de la cavidad bucal para la afinación y el color del sonido. Cambio de velocidad en la columna de aire.
Creatividad interpretativa y expresividad.	Dibujar ideas musicales. Ejercicios de improvisación e imitación.

	Expresión corporal con el aprendizaje de coreografías relacionadas con el repertorio abordado.
Manejo escénico.	Autocontrol. Postura y gestualidad acordes con la idea musical.

(Facultad de Música, 2023).

Semestre 8

Danzas de Carácter

Objetivo general

Identificar musical y dancísticamente los diferentes estilos de las Danzas de Carácter y conocer su importancia histórica.

Objetivos específicos

- Conocer y comparar el manejo de textura musical con calidad de movimiento.
- Conocer el desarrollo del Nacionalismo en Europa y cómo influye en las Danzas de Carácter dentro de la Danza Clásica.
- Interpretar en la flauta dulce contralto “Arreglos y actividades” del repertorio de ballet.
- Leer e interpretar con mayor fluidez ejercicios técnicos de dificultad media para la flauta dulce (soprano y contralto).
- Detectar indicaciones escénicas dentro de una partitura orquestal.
- Conocer el sistema de notación Laban.
- Continuar el trabajo de composición musical y coreográfica.

En este semestre coinciden las materias de Música y Danza Popular Mexicana, mientras que para el siguiente ciclo escolar el alumnado de este semestre cursarán la materia de Danzas de Carácter, por lo tanto, se planea que la materia musical pueda facilitar y aportar conocimientos para la de danza.

Sugerencias de “Repertorio”, “Ejercicios técnicos” y “Arreglos y actividades”:

- Ejercicios técnicos del *Hohe Schule des Blockflötenspiels* de Helmut Mönkemeyer.
- Sonatas de Gottfried Finger y Lucia Corini.

Tema	Objetivo Particular
8.1.- Danzas de carácter	Relacionar elementos musicales como: -Estilo. -Dinámicas y matices -Escalas utilizadas Contexto histórico en Europa para el desarrollo del Nacionalismo musical y la adaptación de las danzas folclóricas de diferentes regiones a las danzas de carácter. Conocer compositores del Nacionalismo

	en Europa y analizar los elementos anteriores en sus obras y en la música para las danzas de carácter de ballets. Importancia del Nacionalismo Ruso en el Ballet.
8.2.- Repertorio, ejercicios y arreglos para la flauta dulce.	Enfatizar la importancia del estilo, la interpretación, el carácter y el contexto de la obra en cuestión. Estudiar “Ejercicios técnicos” y “Repertorio” para la flauta dulce. Aprender “Arreglos y actividades” para flauta dulce de “El Pájaro de fuego”, “Chopiniana” y “Petruushka”. Identificar acordes, cadencias, escalas presentes, estructura de la pieza, simbología, matices y dinámicas.
8.3.- Coreografía y texturas musicales con la flauta dulce.	Conocer y analizar los diferentes tipos de coreografía y texturas musicales. Abarcar por lo menos un ejemplo musical y coreográfico de cada periodo histórico.
8.4.- Partituras orquestales e indicaciones escénicas.	Leer partituras orquestales o para piano, identificar indicaciones escénicas dentro de la misma partitura y compararlas observando videos de producciones anteriores y actuales.
8.5.- Repertorio ejercicios y arreglos para la flauta dulce.	Aprender “Arreglos y actividades” para flauta dulce de “El Pájaro de fuego”, “Chopiniana” y “Petruushka”. Identificar acordes, cadencias, escalas presentes, estructura de la pieza, simbología, matices y dinámicas. Poner atención en las indicaciones de la partitura orquestal, vista anteriormente.
8.6.- Composición	A partir de elementos anteriormente vistos, crear secuencias melódicas para flauta dulce soprano y/o contralto,

	basadas o que contengan los siguientes elementos: -Un personaje, objeto o situación que sirva de elemento de inspiración. -Escala central (con la posibilidad de utilizar todas las que se deseen). -Patrón rítmico temático. -Un cambio de matices y dinámicas. -Secuencia coreográfica con movimientos o gestos corporales que vayan acordes a la línea melódica. Entre todos los compañeros del grupo se interpretarán las diferentes composiciones y las secuencias coreográficas. Con ayuda el profesor se añadirá la parte armónica.
8.7.-Aprendizaje de repertorio y coreografías.	Aplicar y analizar los conocimientos previamente aprendidos en la coreografía de Prácticas Escénicas correspondientes al Segundo semestre del Cuarto año de Licenciatura: “Pedro y el Lobo”, Vals de “El lago de los cisnes”.
Evaluación	1.- Identificar auditivamente algunas obras de cada uno de los estilos principales de las danzas de carácter. 2.-Asociar palabras o elementos clave con el periodo/estilo abordado durante el semestre. 3.- Tocar en la flauta dulce (correspondiente a la obra a elegir) dos “Ejercicios técnicos”, dos “Arreglos y actividades” una obra de “Repertorio” del Material didáctico correspondiente al semestre.

Habilidades técnicas	Coordinación de dedos con diferentes articulaciones de lengua.
Ergonomía, respiración y afinación.	Cambios en la forma de la cavidad bucal para la afinación y el color del sonido. Cambio de velocidad en la columna de aire.
Creatividad interpretativa y expresividad.	Dibujar ideas musicales. Ejercicios de improvisación e imitación. Expresión corporal con el aprendizaje de coreografías relacionadas con el repertorio abordado.
Manejo escénico.	Autocontrol. Postura y gestualidad acordes con la idea musical.

(Facultad de Música, 2023).

Quinto año

Semestre 9

Jóvenes de entre 14 a 17 años. Cursan el quinto año de Licenciatura en Danza Clásica (Ciclo medio de la Licenciatura que abarca el quinto y sexto año).

En la clase de técnica clásica realizan ejercicios de mayor velocidad (abarcando de tres a cuatro movimientos por compás aproximadamente en los ejercicios rápidos). Las combinaciones de movimientos son complejas y poco repetitivas para desarrollar la memoria y la coordinación.

Los ejercicios se basan en combinaciones rítmicas utilizando principalmente las figuras Negra y Corchea.

*En la materia de Prácticas Escénicas comienza el montaje de “El Cascanueces” para presentarlo al final del semestre. En la propuesta se presentarán fragmentos de la obra arreglados para abordar temas específicos. Algunos estudiantes obtienen personajes solistas y otros, cuerpo de baile.

*Paralelas a la naturaleza de esta materia, el grupo cursa Danzas de Carácter, Conciencia Corporal y Desarrollo de la Creatividad, Francés II e Historia de la Danza y el Ballet.

Música contemporánea

Objetivo general

Conocer otros estilos y técnicas de creación musical contemporáneas (que puedan aplicarse al campo dancístico).

Objetivos específicos

- Continuar con el trabajo de respiración y fraseo.
- Identificar auditivamente elementos musicales fuera de la estética de la música clásica.
- Profundizar en la conciencia corporal y la diferencia entre coordinación motriz gruesa y fina.
- Tocar en conjunto obras de “Repertorio” y “Ejercicios técnicos” para la flauta dulce a elección del profesor y los estudiantes.
- Continuar con el trabajo de composición.
- Trabajar desde el aspecto musical en el proyecto coreográfico de graduación del grupo.

En este semestre coinciden las materias de Música y Danzas de Carácter I y próximamente Danza Contemporánea, por lo tanto, se planea que la materia musical pueda facilitar y aportar conocimientos para la de danza.

Sugerencias de “Repertorio”, “Ejercicios técnicos” y “Arreglos y actividades”:

- Caprichos, fantasías y piezas iniciales para flauta sola y con Bajo Continuo de Johann J. Quantz.
- Obras de Georg Philippe Telemann y George Tucker.

Tema	Objetivo Particular
9.1.- Respiración y fraseo.	Cantar piezas del repertorio del ballet clásico o que pertenezcan a una ópera. Observar con atención partes de la obra y diferentes puestas escénicas. Conocer el contexto histórico de la obra, su sinopsis y elementos musicales como: -Instrumentación -Intervalos -Acordes, cadencias y progresiones -Identificar las escalas presentes -Estructura de la pieza
9.2.- Música y danza contemporáneas.	Conocer las principales características de la música y la danza Contemporánea, haciendo enfoque en la musicalidad de la coreografía.
9.3.-Coordinación motriz fina y gruesa.	Generar consciencia corporal de las habilidades adquiridas tanto en las extremidades centrales (brazos y piernas, involucradas en el equilibrio y apoyo para la danza) como en las distales (dedos de los pies y manos, involucrados para movimientos finos como el tocar un instrumento). Realizar ejercicios inspirados en otros estilos de danza que activen la disociación de cada extremidad acorde con la calidad musical.
9.4.- Repertorio ejercicios y arreglos para la flauta dulce.	Elegir de tres obras abordadas anteriormente para trabajar durante este semestre y presentarlas con una creación coreográfica del grupo.

	Estudiar ejercicios técnicos de métodos para la flauta dulce a elección del profesor y el estudiante.
9.5.-Composición	Crear secuencias melódicas para flauta dulce soprano y/o contralto, basadas o que contengan los siguientes elementos: -Un personaje, objeto o situación que sirva de elemento de inspiración. -Escala central (con la posibilidad de utilizar todas las que se deseen). -Patrón rítmico temático. -Secuencia coreográfica con movimientos o gestos corporales que vayan acordes a la línea melódica. A partir de elementos anteriormente vistos, crear secuencias melódicas para flauta dulce soprano y/o contralto, basadas o que contengan los siguientes elementos: -Un personaje, objeto o situación que sirva de elemento de inspiración. -Escala central (con la posibilidad de utilizar todas las que se deseen). -Patrón rítmico temático. -Secuencia coreográfica con movimientos o gestos corporales que vayan acordes a la línea melódica. Agregar: -Un cambio de matices y dinámicas. -Una línea de Bajo. Con ayuda el profesor se trabajará la parte armónica.

	Interpretar las diferentes composiciones y las secuencias coreográficas de los integrantes del grupo.
9.6.- Aprendizaje de repertorio y coreografías.	Aplicar y analizar los conocimientos previamente aprendidos en la coreografía de Prácticas Escénicas correspondientes al Primer semestre del Quinto año de Licenciatura: “El Adagio de las Nieves” “Vals de los Copos de Nieve” “Pas de deux del Hada de Azúcar”
Evaluación	1.-Realizar un breve análisis coreográfico y musical enfocado al estilo del compositor y del coreógrafo. Destacar elementos importantes que le den carácter y originalidad a la obra en cuestión. 2.- En equipos, presentar una breve improvisación interpretada en la flauta dulce acompañada de una improvisación dancística. 3.-Asociar palabras o elementos clave con el periodo/estilo abordado durante el semestre. 4.- Tocar en la flauta dulce (correspondiente a la obra a elegir) dos “Ejercicios técnicos”, dos “Arreglos y actividades” una obra de “Repertorio” del Material didáctico correspondiente al semestre.

Habilidades técnicas	Coordinación de dedos con diferentes articulaciones de lengua.
Ergonomía, respiración y afinación.	Cambios en la forma de la cavidad bucal para la afinación y el color del sonido. Cambio de velocidad en la columna de aire.
Creatividad interpretativa y expresividad.	Dibujar ideas musicales. Ejercicios de improvisación e imitación.

	Expresión corporal con el aprendizaje de coreografías relacionadas con el repertorio abordado.
Manejo escénico.	Autocontrol. Postura y gestualidad acordes con la idea musical.

(Facultad de Música, 2023).

Semestre 10

Música moderna

Objetivo general

Aplicar los temas vistos anteriormente y enfocarlos a un caso hipotético del proyecto de la coreografía de graduación del grupo.

Objetivos específicos

- Conocer otras posibilidades de estilos musicales y dancísticos modernos (música electrónica/danza urbana).
- Aprender e interpretar técnicas extendidas en la flauta dulce.
- Abordar obras que utilicen técnicas extendidas.
- Continuar y complementar el trabajo de composición musical y coreográfico.

En este semestre coinciden las materias de Música y Danzas de Carácter I y próximamente Danza Contemporánea, por lo tanto, se planea que la materia musical pueda facilitar y aportar conocimientos para la de danza.

Sugerencias de “Repertorio”, “Ejercicios técnicos” y “Arreglos y actividades”:

- Índice de trinos del *Método para la flauta dulce en F* de Franz J. Giesbert.
- Obras de Salvador Rodríguez, Hans Martin Linde, Hans Ulrich Staeps y Aurora Estudillo.

Tema	Objetivo Particular
10.1.- Música y danza modernos.	Conocer las principales características del Modernismo musical y dancístico. Incluir ejemplos de música y danza comerciales haciendo enfoque en la musicalidad de la coreografía.
10.2.- Repertorio ejercicios y arreglos para la flauta dulce.	Estudiar obras de “Repertorio”, “Arreglos y actividades” y “Ejercicios técnicos”. Estudiar y trabajar obras compuestas por los integrantes del grupo. Aprender técnicas extendidas en la flauta dulce: -Frulato

	-Multifónicos -Random fingers -Voz y flauta simultáneos -<i>Sputtato</i> -<i>Glissandos</i> de dedo y lábium
10.3.- Sonidos electrónicos y movimientos fuera de la estética de la danza clásica.	Explorar otras posibilidades de sonoridad y movimiento fuera de la música y la danza clásicas.
10.4.- Notaciones y otras indicaciones musicales.	Aprender la simbología de matices, dinámicas, ligaduras, ornamentaciones, indicaciones de velocidad y registro, casillas, <i>segno</i> , <i>coda</i> .
10.5.- Repertorio ejercicios y arreglos para la flauta dulce.	Estudiar obras de “Repertorio”, “Arreglos y actividades” y “Ejercicios técnicos”. Estudiar y trabajar obras compuestas por los integrantes del grupo. Estudiar técnicas extendidas de “Music for a Bird” de Hans Martin Linde.
10.6.- Composición	A partir de elementos anteriormente vistos, crear secuencias melódicas basadas o que contengan los siguientes elementos: -Un personaje, objeto o situación que sirva de elemento de inspiración. -Escala central (con la posibilidad de utilizar todas las que se deseen). -Patrón rítmico temático. -Secuencia coreográfica con movimientos o gestos corporales que vayan acordes a la línea melódica. -Un cambio de matices y dinámicas. -Una línea de Bajo.

	Entre todos los compañeros del grupo se interpretarán las diferentes composiciones y las secuencias coreográficas.
10.7.- Repertorio ejercicios y arreglos para la flauta dulce.	Estudiar obras de “Repertorio”, “Arreglos y actividades” y “Ejercicios técnicos”. Estudiar y trabajar obras compuestas por los integrantes del grupo. Estudiar técnicas extendidas de “Music for a Bird” de Hans Martin Linde.
10.8.- Apoyo desde el punto de vista musical e interpretativo para una propuesta del proyecto coreográfico de graduación.	Identificar elementos interesantes para la elaboración de la coreografía para el grupo del octavo año de la licenciatura, ya sea a nivel rítmico, melódico, textural, tímbrico, etc.
10.9.-Aprendizaje de repertorio y coreografías.	Aplicar y analizar los conocimientos previamente aprendidos en la coreografía de Prácticas Escénicas correspondientes al Segundo semestre del Quinto año de Licenciatura: Fragmentos de Vals de “Cenicienta”, y Scherzo de “Sueño de una noche de verano”.
Evaluación	1.-Realizar un breve análisis coreográfico y musical enfocado al estilo del compositor y del coreógrafo. Destacar elementos importantes que le den carácter y originalidad a la obra en cuestión. 2.- En equipos, presentar una breve composición interpretada en la flauta dulce acompañada de una coreografía. 3.-Asociar palabras o elementos clave con el periodo/estilo abordado durante el semestre. 4.- Tocar en la flauta dulce (correspondiente a la obra a elegir) dos “Ejercicios técnicos”,

	dos “Arreglos y actividades” una obra de “Repertorio” del Material didáctico correspondiente al semestre.

Habilidades técnicas	Coordinación de dedos con diferentes articulaciones de lengua.
Ergonomía, respiración y afinación.	Cambios en la forma de la cavidad bucal para la afinación y el color del sonido. Cambio de velocidad en la columna de aire.
Creatividad interpretativa y expresividad.	Dibujar ideas musicales. Ejercicios de improvisación e imitación. Expresión corporal con el aprendizaje de coreografías relacionadas con el repertorio abordado.
Manejo escénico.	Autocontrol. Postura y gestualidad acordes con la idea musical.

(Facultad de Música, 2023).

Conclusión

Durante la realización de este trabajo tuve la oportunidad de reflexionar acerca de las posibilidades de la flauta dulce como instrumento para el aprendizaje de la música, pero también para abordar otro repertorio fuera de la Música Antigua y Contemporánea (que son las épocas en las cuales se encuentra más repertorio idiomático para la flauta dulce). Recuerdo que cuando era estudiante de danza clásica, muchas veces tuve la inquietud de tocar en un instrumento la música que tenía que bailar, pero no podía aprender a tocar todos los instrumentos de una orquesta. Pienso que, de algún modo, al bailar debemos ser conscientes y capaces de interpretar la calidad interpretativa de la música en una Variación, un *pas de deux*, o en una escena mímica. Cada parte del cuerpo tiene una misión en una coreografía, a veces los brazos llevarán la línea melódica y las piernas el ritmo de la armonía o viceversa, al final, es como si un solo cuerpo pudiera interpretar el sonido de todos los instrumentos casi al mismo tiempo. La musicalidad es entonces un punto principal en la ejecución de cualquier danza.

“Bailar es hacer la música visible”

-Martha Graham (1894-1991)-

También me sorprendió la frecuencia con la que llegué a imaginar la situación inversa al Objetivo General de este proyecto. Es decir, proponer la práctica de la danza como herramienta complementaria al estudio profesional de la música.

Desde que tengo memoria, ambas disciplinas han formado parte de mi vida. A veces de manera muy separada, como cuando estoy montando Sonatas de Telemann mientras tengo ensayos del Cascanueces, son dos universos que manejan estilos, movimientos, carácter y otros elementos muy diferentes; y otras veces interactúan tan cercanamente que no distingo la división entre ambas, como cuando tengo que tocar y bailar Danzas Renacentistas y Barrocas en una misma presentación. Sin duda sé que personalmente he sido afortunada al haberme podido educar profesionalmente en ambos campos, sin embargo, también sé que me encuentro en una posición privilegiada ante la realidad de la mayoría del estudiante promedio ya sea de música o de danza. Me doy cuenta de que a lo largo de los años que me han tocado vivir, he encontrado otras personas interesadas como yo, en combinar disciplinas de diferentes campos y que crean trabajos extraordinarios.

Es inquietante analizar las tiras de materias de las escuelas profesionales de danza en México, pero lo es aún más a nivel internacional ya que por lo menos en las escuelas de nuestro país, la materia de música existe, aunque sea un año o un periodo, sin embargo, en algunas de las escuelas más importantes y emblemáticas del mundo de la danza, la materia de música está ausente. Resulta satisfactorio saber que, hay un interés y se le da un nivel de importancia a esta materia, pero siempre podemos aspirar a ser mejores. México no es un país tan reconocido por su producción de bailarines de danza clásica, sin embargo, merece gran mérito por el interés y la institucionalización que se le pretende dar.

Temas y actividades

TEMAS Y ACTIVIDADES

PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
FLAUTA DULCE EN LA MATERIA DE MÚSICA PARA
BAILARINES DE DANZA CLÁSICA

Propuesta creada por
Aurora Quetzalli Estudillo Sortibran

Primer año

*Trabajar en conjunto con los estudiantes de grados posteriores.

Semestre 1

1.1.- El cuerpo humano como instrumento musical.

Encontrar todas las articulaciones del cuerpo que se presten para realizar movimientos de percusión o fricción y que produzcan sonido (chascidos, palmeos, zapateado, etc.)

El profesor define un pulso mientras que las y los estudiantes lo siguen con movimientos libres que produzcan sonido acorde al pulso.

El profesor define un pulso (que puede acelerarse o alentarse) mientras que las y los estudiantes caminan siguiéndolo.

Subdividir en dos con palmadas mientras los pasos conservan el pulso.

El profesor creará una secuencia de movimientos corporales percutivos o de fricción, que impliquen una combinación rítmica utilizando Negras y Corcheas. La duración será de cuatro compases. Los integrantes del grupo deberán imitarla y memorizarla.

El ejercicio anterior se realizará nuevamente, pero será creado entre todos los integrantes del grupo (se sugiere que sean de dos a cuatro movimientos).

Escuchar los fragmentos de “El Cascanueces”:

-La danza de los Mirlitones.

-La danza del Hada de Azúcar.

-La marcha de los niños.

Del método Tónica Do- Tonic Sol-Fa:

“Búsqueda del ritmo en las canciones con palmeos y con un instrumento de percusión”.
(Frega, 1997).

Observar videos con diferentes versiones coreográficas y marcar el pulso con palmadas.
(Mariinsky Ballet, Royal Ballet y Compañía Nacional de Danza de México).

1.2.- Postura y respiración con la flauta dulce soprano (Material didáctico, “Otros materiales”).

Tratar el tema de la respiración.

1.- Como función vital del organismo.

2.- Para las diferentes actividades físicas que realiza un músico y un bailarín. Considerando que en este programa se utiliza un instrumento de viento y su “motor principal de la expresión artística” es la respiración. (Rico, 2003, pág. 39)

3.- Como parte de la interpretación musical.

Buscar un sonido estable en la flauta dulce soprano en la nota Sol o sin digitación, con ayuda del apoyo del diafragma y los músculos abdominales.

Realizar ejercicios de respiración por frases musicales guiados por el profesor con el apoyo de la siguiente pieza:

-Escena del bosque de nieve de “El Cascanueces” de Tchaikovsky, partes del coro de niños.

Tomar aire y exhalar como si se estuviera cantando la frase en cuestión. Controlar la cantidad y la velocidad de aire que se expulsa.

Lectura de textos:

“Anatomía del movimiento” de Blandine Calais-Germain.

- La anatomía del movimiento.
- Sistemas y planos de movimiento.
- Los huesos, las articulaciones, los músculos.
- Ligamentos, cartílagos y elasticidad del músculo.
- Contracción y extensión.

(Germain, 2006).

“Prácticas escénicas en la carrera profesional de Danza Clásica, Primero y Segundo año” de Sylvia Susarrey Ríos.

- El cuerpo y sus partes.

“Técnica de la danza, Anatomía y prevención de lesiones” de Justin Howse y Moira McCormack.

- El Sistema respiratorio.
- ¿Cómo se lleva a cabo la respiración y por qué es importante para la práctica musical y la dancística?

Ejercicios de calentamiento:

- Articular. Movimientos circulares de cuello, hombros, muñecas, articulación coxofemoral y tobillos.
- Muscular. Contracciones y extensiones de bíceps, tríceps, músculos del torso, cuádriceps, isquiotibiales, gastrocnemios.
- Cardiovascular. Favorecen el flujo sanguíneo. Ejercicios explosivos como saltar y correr.

Entender la importancia de un buen calentamiento antes de realizar la actividad musical o dancística. Además de prepararlo para las exigencias físicas de la actividad en cuestión, previene lesiones inmediatas y crónicas.

Ejercicios de estiramiento durante la práctica para relajar los músculos cada cierto periodo de tiempo.

- Movilidad articular en áreas del cuerpo que tengan que mantener una posición prolongada.
- Estiramientos suaves de músculos anteriores y posteriores de las extremidades gruesas.
- Estiramientos suaves de abdomen, costados y espalda.
- Respiraciones profundas.
- Caminatas breves.

Ejercicios de enfriamiento, sirven para relajar los músculos al finalizar una práctica:

- Respiraciones profundas.
- Estiramiento profundo de músculos del cuello, de los brazos (bíceps, tríceps, radiales, extensores y flexores de la mano), músculos del torso (dorsales, lumbares, abdomen y laterales), músculos de las piernas (cuádriceps, isquiotibiales, gastrocnemios).
- Se recomienda evitar los cambios bruscos de temperatura, especialmente de calor a frío.

Ejercicios de respiración diafragmática y torácica.

Lograr coordinar los diferentes músculos que se involucran en cada tipo de respiración.

Realizar movimientos lentos que acompañen el ritmo de la respiración.

1.3.- Métrica en la música y la danza, compás y cuentas. (Otros materiales. “Arreglos y actividades”)

Resolver la traducción de cómo se cuenta un compás en música y cómo se cuentan los tiempos en una secuencia de danza.

Es importante aplicar lo anteriormente visto respecto a la respiración en los siguientes temas guiados por el profesor.

Realizar ejercicios rítmicos con palmadas y voz.

Explicar los movimientos de los brazos para marcar el compás de 4/4, 2/4, 3/4 y 6/8. Crear una secuencia coreográfica que contenga dichos movimientos.

El profesor interpretará en la flauta dulce los siguientes arreglos y los y las estudiantes marcarán el compás.

-2 compases de 4/4 = 1 frase de 8 cuentas. “Dueto del Hada de Azúcar y su Caballero”.

-4 compases de 2/4 = 1 frase de 8 cuentas. “Obertura”.

-8 compases de 3/4 = 1 frase de 8 ciclos subdivididos en 3. “La muñeca”.

-4 compases de 6/8 = 1 frase de 8 ciclos subdivididos en 3 que tiene que ser completado por una segunda parte exactamente con la misma duración. “Galop”.

Con las secuencias coreográficas previamente realizadas, ejecutarlas varias veces marcando el compás y otras contando por frases de 8 cuentas.

Identificar coreográficamente los pasos de un ciclo de 8 cuentas que generalmente es el equivalente a dos compases de 4/4, cuatro compases de 2/4 o 6/8 u ocho compases de 3/4. Aprender los pasos, ejecutarlos con la música y dibujarlos.

1.4.- Los nombres de las notas con la flauta dulce soprano.

El profesor dará a conocer al grupo los nombres de las notas musicales de una escala Mayor, con ayuda de la flauta dulce soprano y su voz. Los estudiantes entonarán las notas a la par del sonido de la flauta.

Fonomimia con entonación e imitación.

*Realizar una secuencia coreográfica que siga la forma de los movimientos con la mano.

Ejercicios de conducción a la tónica con entonación y con el apoyo de la flauta dulce por parte del profesor.

Aprender las digitaciones en la flauta de las notas La y Si. Hacer ejercicios de imitación con ayuda del profesor utilizando estas dos notas.

Aprender las digitaciones en la flauta de las notas Sol, La, Si y Do. Hacer ejercicios de imitación con ayuda del profesor utilizando estas notas.

Ubicar en el pentagrama con clave de Sol, las notas de una escala de Do Mayor.

Entonar las notas Do, Re, Mi, Fa y tocar en la flauta Sol, La, Si y Do.

*Actividad con tarjetas de colores. Asignar un color a cada nota y escribirla en una tarjeta del color en cuestión.

El grupo debe armar secuencias a partir de las tarjetas de colores y escuchar su sonoridad con ayuda del profesor y la flauta dulce.

Realizar la actividad empezando por la secuencia de notas creada por el profesor y el grupo armará el orden de las tarjetas.

1.5.- Compás y escritura de las figuras rítmicas. (Material didáctico. “Arreglos y actividades” y “Partituras”).

Explicación sobre los dos tipos de compases (binario y ternario) y cómo funciona su escritura.

Explicar detalladamente al grupo cómo se escriben las figuras rítmicas: Blanca, Negra y Corchea (presentadas anteriormente).

El profesor creará una secuencia de movimientos corporales percutivos o de fricción, que impliquen una combinación rítmica utilizando Blancas, Negras y Corcheas. La duración será de cuatro compases. Los integrantes del grupo deberán imitarla, memorizarla y escribirla como si se tratara de un dictado rítmico-corporal. Se sugiere que el ejercicio se realice dos o tres veces buscando y resolviendo dudas para fomentar su entendimiento. Tocar sobre una sola nota en la flauta dulce soprano (Sol, La, Si o Do) el dictado rítmico. Realizar pequeñas improvisaciones utilizando las notas anteriormente mencionadas.

Agregar explicación de la Semicorchea y repetir los ejercicios anteriores.

Cada integrante del grupo elegirá un fragmento de cuatro compases (dos ciclos de ocho en cuenta dancística) de alguna coreografía a su elección. Imitará y memorizará los pasos y el ritmo para ejecutarlos frente a los demás compañeros. Escribirá las figuras rítmicas del fragmento.

Escuchar fragmentos de “El Cascanueces” e identificar auditivamente el compás y las figuras rítmicas del tema principal, solfear y observar analíticamente los pasos de las coreografías en relación con la música:

- Trepác
- Danza Árabe.
- El Vals de las Flores

Practicar sobre una nota las secuencias rítmicas de las piezas anteriormente mencionadas y de ser posible, algunos fragmentos con las notas que los estudiantes dominen.

1.6.- Repertorio y ejercicios. (Material didáctico. “Ejercicios Técnicos”).

Juegos de imitación con el profesor utilizando diferentes intervalos:

Segundas

- Si-La
- La-Sol
- Si-Do

Terceras por grado conjunto

- Sol-La-Si
- La-Si-Do

Saltos de tercera

- Sol-Si
- La-Do

Grados conjuntos ascendente y descendente.

Sobre una nota realizar la articulación T-t-t-t y T-r-t-r

Y repetir los juegos de imitación poniendo atención a la articulación que propone el profesor.

Hacer combinaciones de notas y articulaciones guiadas por el profesor, pero también propuestas por los estudiantes.

Incluir juegos rítmicos y fórmulas melódicas para que los y las estudiantes las repitan. Así como también permitirles que exploren e inventen patrones por su cuenta para que el resto del grupo lo imite.

Se realizarán ejercicios de lectura que involucren las notas aprendidas con valores rítmicos iguales.

1.7.- Aprendizaje de repertorio y coreografías.

Con ayuda del profesor analizar musical y coreográficamente:

-Cuántas secciones tiene la coreografía (figuras o dibujos coreográficos).

-Identificar el pulso.

-En qué compás está la pieza.

-Cuáles son las figuras rítmicas más utilizadas.

-Sabido cuál es el compás, cuántos compases abarca cada sección.

Hacer un dibujo de cada figura coreográfica en el Material didáctico.

Primer año

Semestre 2

2.1.- El oído en la danza y la música.

El sentido del oído permite:

Convertir las vibraciones acústicas del medio en unas señales nerviosas que, tras ser procesadas por el cerebro, se traducirán en la experimentación de sonidos. (Prieto, 2022).

-Hacer un dibujo con las partes del oído externo, medio e interno.

1.- O. Externo: Pina o pabellón auricular y Conducto auditivo externo.

2.- O. Medio: Tímpano, Huesecillos (martillo, yunque y estribo), Trompa auditiva o de Eustaquio.

3.-O. Interno: Cóclea o caracol, Conductos semicirculares o laberinto, Nervio auditivo.

(Cuidados de la Salud, 2022).

-En el mismo dibujo, agregar cómo una onda sonora (vibraciones en el espacio) entran por el oído y llega al Nervio Auditivo.

-Escuchar diferentes ejemplos de música compuesta (a elegir). Dibujar una onda para cada una de las piezas (con la forma y los colores que elijan los estudiantes de acuerdo con su criterio sinestésico y gusto).

2.2.- Cuidados del instrumento y el cuerpo.

Dentro de la actividad física que requiere cualquier disciplina, existe el riesgo de sufrir lesiones de tipo mecánico de las siguientes naturalezas: crónicas (usualmente generadas por malos hábitos en la técnica o en el estilo de vida del individuo) o agudas (generadas por un evento espontáneo y traumático).

Tipos de lesiones:

- Articulares
- Óseas
- Tendinosas
- Musculares

Lesiones agudas:

- Fracturas
- Esguinces
- Dislocaciones
- Desgarres

Lesiones crónicas:

- Tendinopatía (condición de los tendones).
- Inflamación muscular (por sobreuso y falta de descanso).

Generalmente las lesiones involucran inflamación (el área afectada presenta calor, enrojecimiento, y dolor), limitación funcional (inhibición de la acción muscular por el dolor o en una situación más grave por la interrupción de la comunicación del sistema nervioso central con el periférico).

Con el objetivo de mantener al cuerpo en las mejores condiciones se realizarán los siguientes ejercicios, considerando que la carga de trabajo y el nivel de dificultad aumentarán con el tiempo:

- Círculos de muñeca con estiramiento y flexión de cada uno de los dedos de la mano.
- Estiramientos de espalda y abdomen (arco y contracción), laterales y movilización de la articulación coxofemoral.
- Para la respiración y el control del aire: Dedicar una emisión completa de aire a cada una de las notas anteriormente aprendidas, controlando la afinación y el apoyo.
Variación 1.-Realizar el ejercicio utilizando las dos articulaciones aprendidas (T-t-t-y y T-r-t-r).
Variación 2.- Al emitir cada nota, caminar lentamente controlando que el apoyo sea independiente de la acción de las piernas (para lo cual, este ejercicio pretende desarrollar la habilidad de apoyar los pies con mucha estabilidad y sutileza).

Mantenimiento del instrumento:

- Siempre limpiar el exceso de humedad en el interior de las tres partes de la flauta.
- Mientras no se utilice la flauta ya sea en el transporte o en la mochila, procurar guardarla en un estuche que aisle la humedad, los cambios bruscos de temperatura y el choque con otros objetos sólidos. Un estuche forrado con diferentes tipos de tela resulta una buena opción.
- En el caso de las flautas de madera, es necesario hacer una limpieza más profunda en el *block* con ayuda de un martillo especial, además de aceitarlas con aceite de almendra natural cada cierto tiempo (tres-seis meses dependiendo de la madera).

2.3.- Repertorio ejercicios y arreglos para la flauta dulce.

Entonar y tocar las notas de la escala de Do mayor.

Tocar en la flauta una escala de Do mayor con diferentes duraciones rítmicas

Realizar pequeñas improvisaciones utilizando las notas de la escala Do mayor y únicamente grados conjuntos (es decir, variar la duración de las notas y los cambios de dirección hasta completar la escala).

2.4.- Historia de la música y la danza.

Otorgar un panorama de los estilos musicales/artísticos que se desarrollaron en cada etapa de la historia.

Eventos históricos importantes en Europa (por ser el área en donde se desarrolla el ballet en sus inicios) y México.

Se sugiere utilizar ejemplos musicales y dancísticos en video para observar, analizar y comparar algunos elementos que caracterizan a cada estilo.

Compositores y obras importantes en el campo musical y en el dancístico.

2.5.- Lectura y escritura de las notas en clave de Sol. (Material didáctico. “Arreglos y actividades”).

Jugar similarmente al “Avioncito” poniendo un pentagrama grande en el piso, lo suficiente para que una persona pueda indicar notas dando pasos a través del pentagrama.

Armar secuencias melódicas o armónicas (para hacer saltos con ambos pies en notas diferentes simultáneamente). El grupo pasará saltando por la secuencia mientras que el profesor toca las notas con la flauta.

Utilizar como referencia las tarjetas de colores como referencia para la escritura de las notas en el pentagrama. Es decir, utilizar los mismos colores asignados en las tarjetas para ubicarlas en el pentagrama.

Armar secuencias a partir de:

- 1.- Las tarjetas de colores.
- 2.- Una melodía creada por el profesor.

Escuchar y cantar las secuencias y anotar las notas en el pentagrama con los colores correspondientes.

Ejercicios de lectura, entonación e interpretación en la flauta dulce soprano.

Escribir los nombres de las notas en los ejercicios del Material didáctico.

Utilizar el apoyo del Material didáctico. Colorear las notas y hacer los ejercicios de coordinación de digitaciones.

Anotar en la partitura de “El Vals de las Flores” los nombres de las notas.

2.6.- Repertorio, ejercicios y arreglos en la flauta dulce. (Material didáctico. “Arreglos y actividades”).

Leer algunas partes de los “Arreglos y actividades” que contengan saltos y grados conjuntos vistos anteriormente.

Sugerencias:

- 1.- Compases 9-24 de “La Danza Árabe”.
- 2.- Compases 5-mitad del 8 y 13-16 de “Trepác”.

2.7.- La línea melódica y la expresión corporal. (Material didáctico. “Partituras”).

Explicar cómo se compone una línea melódica y presentar ejemplos variados (es decir, de compositores de diferentes épocas y estilos).

Escuchar ejemplos del ballet “Raymonda” del compositor Alexandr Glazunov.

Identificar auditiva y visualmente en la partitura (con ayuda del profesor) la línea melódica en las variaciones de:

- 1.-Pizzicato.
- 2.- Preludio y variación del velo.
- 3.- Variación IV
- 4.- Variación de Raymonda del tercer acto.

Practicar la habilidad de la audición de notas buscando tocar en la flauta dulce soprano fragmentos de las melodías anteriormente mencionadas.

Dividiendo al grupo en dos equipos:

Un equipo crea secuencias melódicas en la flauta dulce soprano, basadas en una pequeña coreografía que crea el otro equipo.

Realizar la actividad inversa, creando una coreografía basada en una secuencia melódica.

Poner atención a la diferencia visual entre la línea melódica del instrumento en cuestión y el cuerpo de instrumentos que componen el discurso armónico.

Aunque no se trate de un tema principal en este semestre, es importante mencionar la diferencia de instrumentos que llevan la línea melódica en los ejemplos, el timbre, el registro y la relación de estos con lo que ocurre en la obra (qué está haciendo el personaje en cuestión, cómo son sus movimientos, cómo son sus expresiones, qué está ocurriendo en la historia).

Hacer un análisis descriptivo de la coreografía de las variaciones de “Raymonda”, enfocado en la textura, timbre y carácter. Realizar improvisaciones dancísticas sobre la música, basadas en el análisis de las coreografías. Imitar algunos movimientos de la coreografía observando a diferentes intérpretes.

Escuchar diferentes versiones de las obras mencionadas anteriormente para comparar elementos interpretativos en diferentes orquestas.

Elegir un ejemplo musical (ya sea de las obras conocidas o de otro repertorio) y crear una secuencia coreográfica basada en la textura y calidad de la línea melódica.

Tocar en la flauta dulce algunos fragmentos de las piezas mencionadas que contengan tetracordes y saltos de tercera o cuarta.

2.8.- La escala Mayor. (Material didáctico. “Arreglos y actividades”).

Análisis de la estructura:

- Tono
- Tono
- Semitono
- Tono
- Tono
- Tono
- Semitono

Visualización de la estructura en el piano asociando al semitono con las dos teclas blancas juntas Mi-Fa y Si-Do, y al tono con las teclas blancas que tienen una negra en medio.

Transporte a dos tonalidades (Fa y Sol Mayor) para reafirmar la comprensión de la estructura. Visualización en el teclado y aprendizaje de la digitación de las dos notas alteradas para cada escala (Si bemol y Fa sostenido).

*Juego con un pentagrama dibujado en el piso (con cinta de colores o con un tapete), colocar con las tarjetas de colores las notas de las escalas de Do, Fa y Sol Mayor y elegir un movimiento para simbolizar el Tono y uno diferente y más pequeño para el Semitono.

Juegos de improvisación con canto y con flauta sobre las diferentes escalas:

- 1.- Algunos estudiantes tocan la Tónica y el Grado 5 de una escala mientras que uno improvisa brevemente tocando otras notas de la escala en la flauta dulce.
- 2.- La dinámica se repite, pero esta vez se añade otro participante que imitará cantando las notas que toque el que está improvisando.

Se recomienda realizar el juego sobre cada una de las escalas vistas.

2.9.- Repertorio, ejercicios y arreglos en la flauta dulce.

Repaso de la escala Mayor de Do, Fa y Sol.

Identificación de la escala de Sol Mayor en la siguiente obra:

“Dueto del Hada de Azúcar y su Caballero”.

Se aprovecha el ejemplo para introducir el tema de otras escalas diferentes, como la escala menor.

2.10.- Aprendizaje de repertorio y coreografías.

Con ayuda del profesor analizar musical y coreográficamente:

- Cuántas secciones tiene la coreografía (figuras o dibujos coreográficos).
- Identificar el pulso.
- ¿Utiliza la escala Mayor?
- Cómo es el carácter de la línea melódica.
- Sabido cuál es el compás, cuántos compases abarca cada frase.

Segundo año

Semestre 3

3.1.- Música Renacentista

Leer el texto de “Orchesography” de Thoinot Arbeau).

Escuchar atenta de Pavanas, Galliardas, Branles y Tourdiones. Identificar compás, figuras rítmicas principales y conducción melódica.

Conjuntar los conocimientos de la clase de Danzas Históricas I detectando las diferentes danzas y sus pasos característicos.

Actividades con ayuda del profesor:

- Bailar un ejemplo de cada danza con los pasos correspondientes o variaciones de estos (ejemplo: en una Galliarda en la cual los pasos son mayormente una serie de saltos, simplemente ejecutar diferentes tipos de saltos al ritmo de la música).
- Marcar el compás correspondiente junto con algunos pasos o marchando.
- Tararear las melodías marcando el compás.
- Con la guía del profesor, identificar auditivamente algunos fragmentos de las danzas e imitarlos (esta última actividad se presta para aprender nuevas notas y adquirir la sensación de figuras rítmicas nuevas).

3.2.- Respiración y fraseo. (Material didáctico. Otros materiales).

Realizar ejercicios de respiración guiados por el profesor con el apoyo de la siguiente pieza.

-“Les Sauvages” de “Les Indes Galantes” de Jean-Phillippe Rameau (siglo XVIII).

- 1.- Practicar la respiración por frase en cada caso.
- 2.- Recitar el texto con las respiraciones correspondientes.
- 3.- Entonar la línea melódica poniendo atención en las respiraciones previamente practicadas.
- 4.- Tocar en la flauta dulce la línea melódica.
- 5.- Cantar el texto.

3.3.- Comienzo tético y anacrúsico.

Asociar movimientos de llegada con el comienzo tético y movimientos de preparación y transición con el comienzo anacrúsico:

Comienzo	Movimiento
Tético	- <i>Piqué arabesque</i> - <i>Tombé</i> - <i>Pas de bourré</i> - <i>Sautés</i>

	- <i>Pirouettes</i> - <i>Soutenou</i>
Anacrúsico	-Paso simple - <i>Plié</i> - <i>Precipité</i> - <i>Plié-degagé</i> - <i>Chassé</i> - <i>Pas de cheval</i> - <i>Port de bras de preparación</i>

Asociar la cuenta de frase en una secuencia corográfica con ambos tipos de comienzo:

Cuenta precedente	Comienzo del movimiento en la cuenta:	Tipo de comienzo
5-6-7-8	1	Tético
7-8	1	Tético
8-y-	1	Tético
1-	2	Anacrúsico
1-y-	2	Anacrúsico
1-2-	3	Tético
1-y-2-y	3	Tético
1-2-3-	4	Tético
1-y-2-y-3-y-	4	Tético
1-2-3-4	5	Anacrúsico
1-y-2-y-3-y-4-y-	5	Anacrúsico
3-4-	5	Anacrúsico
5-	6	Anacrúsico
5-y-	6	Anacrúsico
5-6-	7	Anacrúsico
5-y-6-y-	7	Anacrúsico
5-6-7-	8	Anacrúsico
5-y-6-y-7-y-	8	Anacrúsico
Compás ternario		
4-5-6-	1	Tético
4-y-5-y-6-y	1	Tético
1-	2	Anacrúsico
1-y-	2	Anacrúsico
1-2-	3	Anacrúsico
1-y-2-y-	3	Anacrúsico
1-2-3-	4	Tético
1-y-2-y-3-y-	4	Tético
1-2-3-4-	5	
1-y-2-y-3-y-4-y-	5	Anacrúsico
1-2-3-4-5-	6	Anacrúsico
1-y-2-y-3-y-4-y-5-y-	6	Anacrúsico

Identificar auditiva y visualmente en los “Arreglos y actividades” del Material didáctico, qué comienzo tiene la línea melódica. Solfearlos, entonarlos e interpretarlos en la flauta dulce.

Observar distintas versiones coreográficas para analizar qué movimientos utilizan en cada tipo de comienzo.

Aprender la secuencia de movimientos que realizan en algunos de los ejemplos y dividir el grupo en dos equipos. Unos interpretarán la coreografía mientras que otros tocan la melodía en la flauta dulce.

3.4.- Repertorio, ejercicios y arreglos en la flauta dulce. (Material didáctico. “Repertorio”).

Tocar de los “Arreglos y actividades” en el Material Didáctico las “Danzas para tocar y bailar”, primera y segunda voz.

- Pavana
- Branle
- Galliarda

3.5.- Escalas menores.

Repaso de la escala de La menor (natural).

Aprender la digitación de Sol sostenido (repassar la de Fa sostenido).

Realizar ejercicios de imitación pasando por las notas Mi, Fa, Sol# y La (ascendente y descendentemente) para adquirir la sensación de las digitaciones.

Análisis de la estructura de la escala menor natural:

- Tono
- Semitono
- Tono
- Tono
- Semitono
- Tono
- Tono

Análisis de la estructura de la escala menor armónica:

- Tono
- Semitono
- Tono

- Tono
- Semitono
- Tono
- Semitono

Visualización de la estructura en el piano.

Relación entre la escala Mayor y su Relativo menor, grado 6 (y viceversa).

Transporte a dos tonalidades (Re y Mi menor) para reafirmar la comprensión de la estructura.

Visualización en el teclado y aprendizaje de la digitación de las notas alteradas para cada escala (Si bemol y Do sostenido para Re menor, y Fa y Re sostenidos para Mi menor).

Juego con un pentagrama dibujado en el piso (con cinta de colores o con un tapete), colocar con las tarjetas de colores las notas de las escalas de y elegir un movimiento para simbolizar el Tono y uno diferente y más pequeño para el Semitono.

Juegos de improvisación con canto y con flauta sobre las diferentes escalas:

1.- Algunos estudiantes tocan la Tónica y el Grado 5 de una de las escalas menores mientras que uno improvisa brevemente en la flauta dulce.

2.- La dinámica se repite, pero esta vez se añade otro participante que imitará cantando las notas que toque el que está improvisando.

Se recomienda realizar el juego sobre cada una de las escalas vistas.

Usar como ejemplo “Les Sauvages” de “Las Indias Galantes” de Rameau, para ubicar el uso de cadencias en la tonalidad menor y Mayor.

3.6.- Repertorio, ejercicios y arreglos en la flauta dulce. (Material didáctico. “Arreglos y actividades”).

Tocar fragmentos de las piezas de el “Cascanueces”:

- “La muñeca”.
- “Duetto del Hada de Azúcar y su Caballero”.

Identificar la escala menor y abordar el tema de las alteraciones.

Aprender fragmentos de las coreografías de las obras anteriores para realizar el análisis de fraseo y respiración.

3.7.- Aprendizaje de repertorio y coreografías.

Con ayuda del profesor analizar musical y coreográficamente:

-Cuántas secciones tiene la coreografía (figuras o dibujos coreográficos).

-Identificar el pulso.

-¿La pieza utiliza la escala Mayor, menor o ambas?

-Cómo es el carácter de la línea melódica.

-El ritmo de la pieza en cuestión ¿se asemeja al de alguna danza renacentista?

Segundo año

Semestre 4

*Trabajar en conjunto con los estudiantes de grados anteriores y posteriores.

4.1.- Música Barroca.

Ejercicios de escucha atenta a diferentes ejemplos de Suites, Sonatas, Conciertos, fragmentos de óperas, Cantatas y Ballets Barrocos. Identificar:

-Compás binario o ternario

-Ritmo característico de algunas danzas como la *Allemande, Gavotte, Minuet, Sarabanda, Gigue, Bransle.*

-Acentuación

-Carácter.

Comparar con los ejercicios de la Barra en una clase de Técnica de Danza Clásica, los movimientos que puede tener una Suite Barroca.

Ejercicios de Técnica de Danza Clásica	Movimientos de una Suite Barroca
<i>Calentamiento</i>	<i>Preludio</i>
<i>Pliés</i>	<i>Allemande</i>
<i>Tendus</i>	<i>Allemande</i>
<i>Jetté</i>	<i>Courant</i>
<i>Rond de jambe par terre</i>	<i>Minuet</i>
<i>Fondu</i>	<i>Sarabande</i>
<i>Frappé</i>	<i>Gavotte/Gigue</i>
<i>Adagio</i>	<i>Sarabande</i>
<i>Grand Battement²</i>	<i>Gavotte</i>

Importancia en la mitología y la tragedia griegas para la composición musical y los argumentos teatrales.

4.2.- Repertorio, ejercicios y arreglos en la flauta dulce.

Conocer la sonoridad y encontrar el apoyo para contralto.

Realizar ejercicios de escalas y arpeggios en la flauta dulce soprano y contralto.

Realizar ejercicios de imitación e improvisación entre estudiantes y profesor.

4.3.- Sistema tonal, acordes y cadencias.

---

² De acuerdo con la terminología de la Danza Clásica de Solange Lebourges *En busca del dégagé perfecto, terminología del ballet.*

Escuchar e identificar melódica y armónicamente intervalos simples:

- Segundas Mayor/menor.
- Terceras Mayor/menor.
- Cuarta justa y aumentada.
- Quinta justa y disminuido.
- Sextas Mayor/menor.
- Séptima Mayor/menor.
- Octava justa.

Tocar en la flauta dulce:

- 1.- Intervalos desde diferentes notas.
- 2.- Escalas mayores en Do, Fa y Sol.
- 3.- Escalas menores en La, Re y Mi.

Esta propuesta está basada en el juego infantil “Stop” pero adaptada para abordar el tema de los intervalos y practicar algunas secuencias de técnica de danza clásica (sin que lo último se vuelva el objetivo principal, simplemente con propósitos sinestésicos). Todos ponen un pie lo más cercano posible al punto y un jugador dice:

“Declaro director de orquesta a mi mejor amigo que es...” (dice el nombre de algún jugador)”. Todos tienen que correr y el jugador mencionado tiene que gritar “Stop” para que todos se detengan no importa a dónde hayan llegado. El participante que los detuvo a todos elige a otro para hacer una estrategia en términos de intervalos. Si su estrategia es correcta gana y la persona que eligió será la siguiente en “Declarar” si no, el otro jugador es el ganador y el estratega tiene que “Declarar”.

- Segunda menor: paso en *relevé*.
- Segunda Mayor: paso normal.
- Tercera menor: tres pasos en *relevé*.
- Tercera Mayor: tres pasos normales.
- Cuarta justa: *tombé pas de bourré* (son cuatro movimientos en total).
- Cuarta aumentada o Quinta disminuida: *tombé pas de bourré y degagé en Avan*. (son cuatro movimientos y una pose).
- Quinta justa: *tombé pas de bourré y piqué arabesque* (son cinco movimientos en total).
- Sexta menor: *tombé pas de bourré, piqué arabesque y faire a cuarta posición en relevé* (son seis movimientos en total, el último es un movimiento pequeño).
- Sexta Mayor: *tombé pas de bourré, piqué arabesque y faire a tombé con degagé derrière* (son seis movimientos en total, el último es un movimiento grande).
- Séptima menor: *tombé pas de bourré, piqué arabesque y faire a tombé con degagé derrière y fouetté* (son siete movimientos en total, el último es un movimiento pequeño con giro).
- Séptima Mayor: *tombé pas de bourré, piqué arabesque y faire a tombé con degagé derrière y fouetté, cuarta posición como preparación para pirouette endedans* (son siete movimientos

en total, el último es un movimiento que cambia el peso hacia adelante y crea una posición amplia).

-Octava justa: *tombé pas de bourré, piqué arabesque y faire a tombé con degagé derrière y fouetté, cuarta posición, pirouette endedans, final en quinta posición.*

Aprendizaje de acordes Mayores, menores, aumentados y disminuidos.

Escucharlos y entender su estructura y sonoridad.

Tocar en la flauta dulce soprano los acordes de Do, Re, Mi, Fa y Sol. En la flauta dulce contralto los acordes de La y Do melódicamente.

Otro juego consistirá en que todos los participantes se colocarán en tres líneas y tres filas (si es que alcanza el número, si no, será en filas de 2x3 o 2x2).

Cada uno será una nota de cualquiera de las tres voces del primer compás del Material didáctico 3.5.- Danzas para tocar y bailar. El juego será llegar a cualquiera de las otras notas/compañeros utilizando la referencia de intervalos-secuencia de pasos del juego anterior.

Con el pentagrama de líneas en el piso y las tarjetas de colores, crear los acordes correspondientes sobre cada función de la escala Mayor y menor. Escuchar la ejecución del profesor, entonar los acordes y tocarlos melódicamente en la flauta dulce. Definir si se trata de un acorde Mayor, menor, aumentado o disminuido.

Poner otras posiciones de los acordes con las tarjetas de colores y realizar la siguiente actividad:

-Acordes en posición fundamental: intervalos de terceras con *jettés con petit port de bras si el intervalo es menor, o con grand port de bras si es Mayor.*

-Acordes en primera inversión: intervalos de sextas con *pas de chat con petit port de bras si el intervalo es menor, o con grand port de bras si es Mayor.*

-Acordes en segunda inversión: intervalo de cuarta justa con *Pas de basque.*

- Para los acordes de séptima de Dominante, posición de segunda o tercera inversión = intervalo de segunda Mayor con *piqué a quinta posición en relevé.*

Para el intervalo de séptima menor, *grand jetté.*³

Aprender la secuencia de acordes de la Cadencia Auténtica Perfecta (CAP) y de la Semicadencia (SC).

Escuchar e identificar la sonoridad de la CAP con ayuda de grabaciones y con la interpretación del profesor.

---

³ De acuerdo con la terminología de la Danza Clásica de Solange Lebourges *En busca del dégagé perfecto, terminología del ballet.*

Tocar con la flauta dulce contralto la línea melódica del Bajo Continuo de una Suite Barroca de Jaques Martin Hotteterre (octavar ascendentemente las notas Sol y Fa por la digitación que requieren).

Aprender nuevas digitaciones: La, Si y Do agudos con el uso del medio agujero del dedo pulgar de la mano izquierda.

4.4.- Lectura y escritura de las notas en clave de Fa. (Material didáctico. “Repertorio” y “Partituras”).

Jugar similarmente al “Avioncito” poniendo un pentagrama grande en el piso, lo suficiente para que una persona pueda indicar notas dando pasos a través del pentagrama.

Armar secuencias melódicas o armónicas (para hacer saltos con ambos pies en notas diferentes simultáneamente). El grupo pasará saltando por la secuencia mientras que el profesor toca las notas con la flauta.

Armar secuencias a partir de:

- 1.- Las tarjetas de colores.
- 2.- Una línea de Bajo creada por el profesor.

Escuchar y cantar las secuencias y anotar las notas en el pentagrama con los colores correspondientes.

Ejercicios de lectura, entonación e interpretación en la flauta dulce contralto que involucren únicamente las notas Do, Re, Mi, Fa y Sol.

4.5.- Repertorio, ejercicios y arreglos en la flauta dulce. (Material didáctico. “Arreglos y actividades”).

Tocar con la flauta dulce contralto la línea del bajo en las Suites de J. M. Hotteterre para practicar la lectura en clave de Fa.

4.6.- Los instrumentos de la orquesta. (Material didáctico. “Partituras”).

Retomar los ejemplos de las variaciones de “Raymonda” del tema de La Línea melódica y la expresión corporal.

Realizar nuevamente un ejercicio en el cual se ubiquen auditiva y visualmente en el score de la obra, los instrumentos que llevan la línea melódica y de los que llevan la armonía.

En algunos pasajes, marcar los acordes que indiquen cadencias.

Colorear o realizar dibujos sobre la partitura, cada instrumento o conjunto de instrumentos de acuerdo con la experiencia sinestésica que genere cada estudiante.

Nota: No es el tema principal que los y las estudiantes logren descifrar absolutamente todo lo que está escrito en la partitura orquestal, sino que se familiaricen con la escritura y las indicaciones poco a poco.

Escuchar la siguiente pieza y realizar una secuencia coreográfica inspirada en el timbre del instrumento principal.

De “El Lago de los cisnes” de Piotr I. Tchaikovsky, Danza Rusa para violín solo.

4.7.- Sistemas de notación musical y dancística. Feuillet. (Material didáctico. Otros materiales).

Conocer el sistema de notación musical y coreográfica que desarrollaron Pierre Beauchamp y Raoul Auger Feuillet entre 1680 y 1700.

Apoyo de los textos *Chorégraphie, ou l'art d'écrire la danse* de Pierre Beauchamp y R. A. Feuillet (1701) y *The art of Dance* de John Weaver (2003).

Se recomienda trabajar también con el apoyo del profesor o profesora de la materia de Danzas Históricas para poder descifrar los pasos y movimientos que describe la notación y además poder tocar fragmentos musicales.

4.8.- Aprendizaje de repertorio y coreografías.

Con ayuda del profesor analizar musical y coreográficamente:

-Cuántas secciones tiene la coreografía (figuras o dibujos coreográficos).

-Identificar auditivamente los instrumentos que utiliza y el o los instrumentos que llevan la línea melódica. Cómo es el carácter de la línea melódica.

-Identificar auditiva y visualmente en la partitura la Cadencia Auténtica (o Auténtica Perfecta).

Vals de las Horas de “Coppelia” de Léo Delibes.

Tercer año

Semestre 5

*Trabajar en conjunto con los estudiantes de grados anteriores y posteriores.

5.1.- Clasicismo musical y Ballet Romántico. (Material didáctico. “Partituras”).

Conocer el contexto histórico, social y cultural de la música en el periodo del Clasicismo Musical (1750-1820) con el Romántico y Cómico del ballet (1815-1850).

Compositores, obras y estilos.

- 1.-“La Sífide” de Jean Schneitzhoeffter con coreografía de Filippo Taglioni en 1832 y por Auguste Bournonville en 1836. Es una obra basada en el libreto de Adolphe Nourrit que a su vez está inspirada en una historia de Charles Nodier llamada *Trilby, ou Le Lutin d’Argail*’.
- 2.-“Giselle” de Adolphe Adam con coreografía de Jules Perrot y Jules Henri Vernoy (1841). Basada en la obra *De l’Allemagne* de Henrich Heine de 1835.
- 3.-“Coppelia” de Leo Delibes con coreografía de Arthur Saint-Léon y Charles Nutter (1870). Basada en la historia de “El hombre de arena” de E. T. A. Hoffmann de 1815.

Relación del argumento con la composición musical y la producción visual. Importancia de la mitología nórdica y la figura femenina y etérea.

Actividades:

-Aprender algunos fragmentos coreográficos de las obras anteriormente mencionadas e identificar auditivamente la instrumentación, cadencias, gestos anacrúsicos y téticos, carácter de la línea melódica.

-Escuchar con la partitura algunas obras de Haydn, Mozart, C. P. E. Bach, Luigi Boccherini, Christoph Willibald Gluck y Ludwig van Beethoven. Identificar auditivamente la instrumentación, cadencias, gestos anacrúsicos y téticos, carácter de la línea melódica. Basado en el estilo de los movimientos de los ballets mencionados, crear secuencias coreográficas sobre los ejemplos musicales de los compositores mencionados anteriormente mencionados en este párrafo.

5.2.- Respiración y fraseo. (Material didáctico. Canciones).

Realizar ejercicios de respiración guiados por el profesor con el apoyo de las siguientes piezas.

- 1.- Practicar la respiración por frase en cada caso.
- 2.- Recitar el texto con las respiraciones correspondientes.
- 3.- Entonar la línea melódica poniendo atención en las respiraciones previamente practicadas.
- 4.- Tocar en la flauta dulce la línea melódica.

5.- Cantar el texto.

Escena de Titania con su corte de hadas, canción de cuna “You spotted snakes” “Sueño de una noche de verano “de Mendelssohn. Las hadas cantan una canción para que su reina pueda dormir. Para esta pieza aprenderemos algunos de los pasos del cuerpo de baile para interpretarlos junto con la canción.

5.3.- Matices y dinámicas.

Identificar auditivamente los matices, dinámicas e indicaciones de cambio de intensidad y velocidad en ejemplos de obras del Ballet Romántico.

Actividad:

“El Director dice”

Basado en el juego infantil “Simón dice”, elegir “Arreglos y actividades” del Material didáctico para tocarlos cíclicamente en grupo mientras un estudiante toma el papel de Director y da indicaciones corporales y gestuales de matices y dinámicas.

La actividad se invierte y ahora una sola persona toca la melodía haciendo cambios de matices y dinámicas mientras los demás hacen improvisaciones dancísticas siguiendo las indicaciones.

5.4.- Repertorio, ejercicios y arreglos en la flauta dulce con modulación al Relativo Mayor o menor. (Material didáctico. “Canciones”).

Aprendizaje de escalas Mayores de Si bemol y Mi bemol. Énfasis en la coordinación para tapar el medio agujero en el Mi bemol grave.

Tocar algunos fragmentos de “Les Sauvages” de “Les Indes Galantes” de Rameau.

Observar el ballet “La niña malcriada” de Ferdinand Hérold y utilizar como apoyo la “Danza de los Suecos”. Aprovechamos este ejemplo para aprender la sensación rítmica de los tresillos.

5.5.- Modulación a otras regiones.

Regiones tonales.

Actividad:

-Armar tres círculos en el piso con cinta de colores, las regiones de Tónica, Subdominante y Dominante.

-El profesor tocará en la flauta dulce (soprano o contralto) arpegios pertenecientes a cada región. Los estudiantes deben tocarlos también y desplazarse en los círculos del suelo de acuerdo con la región a la que pertenezcan.

-Círculo de enlaces por cuartas.

Identificar auditivamente progresiones y modulaciones.

Ejercicio de Modulación y Armaduras del Material didáctico.

Actividad:

-Armar tres pentagramas en el suelo con diferentes armaduras a elegir (Tonalidad principal, Relativo u Homónimo Mayor/menor, Dominante o Subdominante).
-Inventar un movimiento de desplazamiento simple que pueda repetirse varias veces para simbolizar el “color” de cada centro tonal al que modula. Ejemplo:

Tonalidad principal: *Piqué soutenu* con brazo derecho arriba y el izquierdo abajo.

Relativo menor: *Contre temps* a cuarta posición con la pierna de adelante en *plié*.

Dominante: *Jetté sauté simple*.

-El profesor tocará diferentes fórmulas cadenciales para modular a las funciones escogidas anteriormente (cuyo pentagrama y armadura se encuentra visible en el suelo) y los estudiantes deberán cantarla, tocarla y después desplazarse con los pasos elegidos y al llegar al pentagrama en cuestión, volver a tocar la fórmula que propuso el profesor.

*Utilizar melodías de algunos ballets.

5.6.- Aprendizaje de repertorio y coreografías. (Material didáctico. “Arreglos y actividades”).

Con ayuda del profesor analizar musical y coreográficamente en “La Danza de los zuecos” del ballet “La niña malcriada”, analizar lo siguiente:

-Cuántas secciones tiene la coreografía (figuras o dibujos coreográficos).

-¿Qué escalas utiliza? (Mayor, menor, modales)

-¿Hay modulación?

-Identificar auditiva y visualmente en la partitura orquestal los matices y dinámicas musicales. Observar y compararlos con la secuencia coreográfica.

Tercer año

Semestre 6

6.1.- El Romanticismo musical y el Ballet Clásico y Neoclásico.

Conocer el contexto histórico, social y cultural de la música en el Romanticismo musical que coincide con el Ballet Clásico.

Compositores, obras y estilo.

-Piotr Ilich Tchaikovsky 1840-1893 (“El Lago de los Cisnes”, “La Bella Durmiente del Bosque”, “El Cascanueces”, “Onegin”, “Romeo y Julieta”).

-Ludwig Minkus 1826-1917 (“Paquita”, “La Fiammetta”, “Nemea”, “La Source”, “Le Poisson d’Or”, “Le Lys”, “Don Quijote”, “Roxanna”, “La Camargo”, “Le Papillon”, “La Bayadera”, “Las Píldoras Mágicas”, “Kalkabrino”).

-Adolphe Adam 1803-1856 (“Fausto”, “La Fille du Danube”, “Les Mohicans”, “Le Diable a Quatre”, “La Fille de marbre”, “Griseldis”, “El Corsario”).

-Alexandr Glazunov 1865-1936 (“Raymonda”, “Opus 052, Escenas de Ballet”, “Opus 061, Astucias de Amor”, “Las estaciones”, “Pequeña Suite para Ballet”).

-Félix Mendelssohn “Sueño de una noche de verano” (1876) y “*Mendelssohn Symphony*” (1971).

Otros compositores importantes:

Frederich Chopin (1810-1849), Franz Liszt (1811-1866), Johannes Brahms (1833-1897), Giuseppe Verdi (1813-1901), Vincenzo Bellini (1801-1835), Richard Wagner (1813-1883), Johann Strauss II (1825-1899), Georges Bizet (1838-1875), Giacomo Puccini (1858-1924), Gustav Mahler (1869-1911), Isaac Albéniz (1860-1909), Fanny Mendelssohn (1805-1847), Clara Wieck Schumann (1818-1886), Emilie Mayer (1812-1883), Josephine Caroline Lang (1815-1880), Elfrida Andrée (1841-1929), Teresa Carreño (1853-1917), Alma Beach (1867-1944), Alma Mahler (1879-1964), Cécile Chaminade (1857-1944), Rebecca Clarke (1886-1979), Florence Price (1887-1953). (Rodríguez, 2022)

Obras coreográficas de George Balanchine: “Jewels” (1967) con música de Gabriel Fauré, Igor Stravinsky y P. I. Tchaikovsky, “Apollo” (1927-28) con música de I. Stravinsky, “Serenade” (1935) con música de P. I. Tchaikovsky, “Concerto Barocco” (1941) con música de Johann Sebastian Bach, “*The four Temperaments*” (1946) con música de Paul Hindemith, “Tema y Variaciones” (1947) con música de P. I. Tchaikovsky, “*Western Symphony*” (1954) melodías tradicionales occidentales arregladas para orquesta de Hershey Kay, “*Davidsbündlertänze*” (1970) con música de Robert Schumann, “Mozartiana” (1981) con música de P. I. Tchaikovsky, “Variaciones” (1966) con música de I. Stravinsky.

Relación del argumento con la composición musical y la producción visual. Énfasis en cuentos clásicos de E. T. A. Hoffman, los hermanos Grimm y Charles Perrault.

6.2.- Repertorio, ejercicios y arreglos en la flauta dulce. (Material didáctico. “Arreglos y actividades”).

Practicar ejercicios de improvisación de escalas sobre cada una de las notas de una escala Mayor para introducir las escalas modales.

Interpretar el arreglo de “Sueño de una noche de verano” de Félix Mendelssohn.

6.3.- Escalas modales.

Identificar y diferenciar auditivamente los “colores” (por tetracorde inicial Mayor o menor) de las siete escalas modales.

Ubicar obras del repertorio de la danza clásica que utilicen estas escalas.

Improvisación sobre las diferentes escalas.

Utilizar colores diferentes para cada modo y hacer improvisaciones en la flauta dulce (soprano y contralto) a partir de las notas características con un pedal con los grados 1 y 5 de la escala en cuestión.

Obras para escuchar y analizar.

“Alicia en el País de las maravillas” (2011) y “The Winter’s Tale” (2014) con música de Joby Talbot y coreografía de Christopher Wheeldon (2011), “*The four Temperaments*” (1946) con música de Paul Hindemith, “Manon” con música de Jules Messenet, “Romeo y Julieta” (1940), “Cenicienta” (1945) y “Pedro y el Lobo” (1936) con música de Serguéi Prokofiev.

6.4.- Simbología y anotaciones en la partitura. (Material didáctico. “Partituras”).

Escuchar y leer las partituras de las siguientes escenas en el Material didáctico.

Dibujar las descripciones escénicas de la partitura.

Observar y analizar diferentes versiones coreográficas

-“Sueño de una Noche de Verano” de Félix Mendelssohn

-“El Lago de los Cisnes” de Piotr Ilich Tchaikovsky. Escena del Segundo Acto cuando el príncipe Sigfrido conoce a Odette y escena del Tercer Acto cuando el príncipe es engañado por Odile en el baile.

Tocar algunos fragmentos de las “Partituras” interpretando la simbología y anotaciones que aparecen.

6.5.- Repertorio, ejercicios y arreglos en la flauta dulce. (Material didáctico. “Arreglos y actividades”).

Interpretar en la flauta dulce las obras de “Arreglos y actividades” (“Giselle”, “Lago de los Cisnes” y “La Bayadera”) del semestre correspondiente, identificando auditivamente las frases musicales, los matices, dinámicas y la o las escalas (Mayor/menor) que utiliza la pieza.

6.6.- Forma, estructura musical y dibujos coreográficos.

Estructuras formales:

-Motivo, frase, periodo.

-Forma binaria y ternaria.

(Facultad de Música UNAM, 2022).

Realizar dibujos y diagramas que expliquen la secuencia coreográfica de los fragmentos de los “Arreglos y actividades” abordados en el módulo anterior: (“Giselle”, “Lago de los Cisnes” y “La Bayadera”).

Explicar gráficamente cómo funciona en la coreografía la espacialidad, combinación, velocidad y calidad de movimientos. y en la música los matices y dinámicas, color de la melodía Mayor/menor/modal, instrumentos que llevan la línea melódica, ritmo, cadencias.

Énfasis y análisis musical y coreográfico de obras del repertorio de Danza Clásica (*Variaciones, Pas de deux, Pas de trois, Pas de quatre*).

6.7.- Aprendizaje de repertorio y coreografías. (Material didáctico. “Repertorio” y “Arreglos y actividades”).

Con ayuda del profesor analizar musical y coreográficamente la escena de “Danza de los suecos” del ballet “La niña malcriada”.

-Cuántas secciones tiene.

-Qué forma tiene la pieza.

-¿Qué escalas utiliza? (mayor, menor, modales)

-¿Hay modulaciones? (en caso de que la respuesta sea “sí” ¿hacia dónde modula?).

-Identificar auditiva y visualmente los matices y dinámicas musicales. Observar y compararlos con la secuencia coreográfica.

-Identificar en la partitura orquestal o en el arreglo para piano otra simbología además de los matices y dinámicas. Anotar su significado.

Tocar en la flauta dulce los arreglos e identificar los elementos anteriores.

Evaluación

-Realizar un breve análisis coreográfico y musical enfocado en el uso de escalas y la armonía (Cadencias, secuencias armónicas).

-Asociar palabras o elementos clave con el periodo/estilo abordado durante el semestre.

Cuarto año

Semestre 7

*Trabajar en conjunto con los estudiantes de grados anteriores y posteriores.

7.1.- Nacionalismo mexicano. (Material didáctico. Otros materiales).

Contextualizar el periodo histórico en el que se desarrolla mayormente el Nacionalismo Mexicano y la búsqueda de identidad del ballet mexicano.

- Música del porfiriato.
- Música del periodo revolucionario.

Conocer compositores y coreógrafos mexicanos y analizar los elementos musicales y coreográficos que utilizan:

- Temática.
- Estilo de danza (clásica, neoclásica, contemporánea, folclórica).
- Estilo musical (influencia francesa, Nacionalista, Contemporánea).
- Matices y dinámicas musicales y dancísticos.
- Uso del espacio y tiempo.
- Ritmo, melodía y armonía.

7.2.- Respiración y fraseo. (Material didáctico. Canciones).

Realizar ejercicios de respiración guiados por el profesor con el apoyo de las siguiente pieza.

-Habanera de “Carmen” de Georges Bizet (1875).

- 1.- Practicar la respiración por frase en cada caso.
- 2.- Recitar el texto con las respiraciones correspondientes.
- 3.- Entonar la línea melódica poniendo atención en las respiraciones previamente practicadas.
- 4.- Tocar en la flauta dulce la línea melódica.
- 5.- Cantar el texto.

Aprovechar esta pieza para practicar el idioma francés cuya materia se imparte a la par con este semestre. Detectar el uso de las escalas Mayor, menor y cromática.

7.3.- Compás irregular y hemiolas. (Material didáctico. “Arreglos y actividades”).

Escuchar las siguientes obras:

- “Sensemayá” de Silvestre Revueltas con coreografía de Gloria Contreras.
- “Ritmos Indígenas de México” con Nellie Campobello.
- “Huapango” de José Pablo Moncayo con coreografía de Gloria Contreras.

Crear secuencias de movimientos que sigan la acentuación temporal de cada obra y dibujarlas.

Tocar en la flauta dulce el arreglo de “Huapango”.

7.4.- Repertorio, ejercicios y arreglos en la flauta dulce. (Material didáctico. “Arreglos y actividades”).

Lectura de las obras:

- “Danzón no.2” de Arturo Márquez con coreografía de Gloria Contreras.
- “Huapango” de José Pablo Moncayo con coreografía de Gloria Contreras.

7.5.- Composición.

Crear un motivo rítmico-melódico para flauta dulce soprano y/o contralto, y un gesto corporal que lo identifique.

Transformar o crear variaciones de este en ambos parámetros (musical/dancístico):

-Velocidad.

-Nota inicial/Nivel espacial.

-Articulación/Calidad de movimiento (*staccato*/confinado, (*legato*/libre).

7.6.- Aprendizaje de repertorio y coreografías. (Material didáctico. “Partituras”).

Con ayuda del profesor analizar musical y coreográficamente:

-Cuántas secciones tiene la coreografía (figuras o dibujos coreográficos).

-Qué forma tiene la pieza.

-¿Qué escalas utiliza? (Mayor, menor, modales)

-¿Hay modulación?

-¿La pieza tiene compás irregular?

-¿Hay hemiolas?

-Identificar auditiva y visualmente los matices y dinámicas musicales. Observar y compararlos con la secuencia coreográfica.

“Danza Española”

“Danza Árabe”

“Danza Rusa”

“Danza China”

Evaluación

- Realizar un breve análisis coreográfico y musical enfocado la forma.
- Asociar palabras o elementos clave con el periodo/estilo abordado durante el semestre.

Cuarto año

Semestre 8

8.1.- Danzas de Carácter.

Conocer compositores del Nacionalismo en Europa y analizar los elementos anteriores en sus obras y en la música para las danzas de carácter de ballets.

Como “El Cascanueces” y “El Lago de los Cisnes” de Tchaikovsky, “Raymonda” de Alexandr Glazunov”, “La Cenicienta” de Sergei Prokofiev, “Chopiniana” con música de Friederich Chopin, “La Bayadera”, “Don Quijote”, “Paquita” de Ludwig Minkus, “Carmen” de George Bizet, “Scheherezada” de Rimsky Kórsakov.

Lectura de libretos, cuentos o novelas en las que se basan las obras.

Identificación de los siguientes estilos en las Danzas de Carácter:

-Estilo español (ritmo de Seguidillas, Habanera). Sugerencia de obras: “Don Quijote”, “Paquita”, “Carmen”.

-Estilo húngaro (forma general A (lento/lírico)-B (alegre y festivo). Sugerencia de obras: “Raymonda”. “Lago de los cisnes” (danzas del tercer acto).

-Estilo oriental (uso de escalas modales y menor armónica, líneas melódicas largas y líricas). Sugerencia de obras: “Scheherezada”, “Bayadera”, “Raymonda (tercer acto)”, “Cenicienta” (danzas del segundo acto).

-Estilo gitano (melodía vigorosa y mucha tensión armónica). Sugerencia de obras: “Don Quijote”, “El Corsario”. “Carmen”, “Petrushka”.

-Estilo ruso (líneas melódicas líricas para el estilo femenino, en escalas menores modales o temas alegres rápidos y fuertes para el estilo masculino. Compás binario en ambos casos). Sugerencia de obras: “El Cascanueces”, “El lago de los cisnes” (danzas del tercer acto), “Petrushka”.

-Mazurka y Polonesa (compás ternario, acentuación en los tiempos 1 y 3 del compás en el caso de la Mazurka, acentuación en el tiempo 3 en el caso de la polonesa). Sugerencia de obras: “Lago de los cisnes” (primer y tercer acto), “Raymonda” (danzas del tercer acto), “Coppelia”, “La Bella Durmiente” (tercer acto).

8.2.- Repertorio, ejercicios y arreglos en la flauta dulce. (Material didáctico. “Arreglos y actividades” y “Partituras”).

Interpretar en la flauta dulce los fragmentos de las obras “El Pájaro de Fuego” de Igor Stravinsky y “Chopiniana” de Friederich Chopin.

1.- “Regreso a la vida”

2.- “Preludio”

3.- “Petrushka”

8.3.- Coreografía y texturas musicales con la flauta dulce.

Conocer y analizar los diferentes tipos de coreografía y texturas musicales. Abarcar por lo menos un ejemplo musical y coreográfico de cada periodo histórico.

Música	Danza
Monofonía o monódica	Variación individual y expresiva
Homofonía	Coreografía a dúo y simétrica
Polifonía	Coreografía grupal asimétrica y distributiva.
Heterofonía	Coreografía grupal asimétrica y distributiva.

Ejemplos de obras y autores:

-Danza rusa del “Lago de los cisnes” de P. I. Tchaikovsky.

-*Pas de deux* de cualquier obra de ballet (“Cascanueces”, “Bella durmiente”, “Lago de los cisnes”, “Bayadera”, “Corsario”, “Giselle”, “La niña malcriada”, “Raymonda”, “Jewels”, “Coppelia”, “Cenicienta”, “Romeo y Julieta”)

-Obras de Jean B. Lully, J-Phillippe Rameau, Auguste Bournonville, Michael Fokine, Serguéi Diaghilev, Jules Perrot, Marius Petipa, Jiri Kylian, Matthew Bourne, Christopher Wheeldon, Maurice Bejart, Pina Bausch, Roland Petit.

8.4.- Partituras orquestales e indicaciones escénicas. (Material didáctico. “Partituras”).

Lectura de partituras orquestales o para piano, identificar indicaciones escénicas dentro de la misma partitura y compararlas observando videos de producciones anteriores y actuales.

-“Pájaro de Fuego” de Igor Stravinsky

-“Petrushka” de Igor Stravinsky”

-“Chopiniana” con música de Frederich Chopin

Elaborar dibujos.

Aprender algunas secuencias de las coreografías originales poniendo especial atención a la ejecución de los matices en los movimientos de acuerdo con la música.

8.5.- Repertorio, ejercicios y arreglos en la flauta dulce. (Material didáctico. “Arreglos y actividades”).

Tocar a dúo entre los estudiantes “Arreglos y actividades” de “Petrushka”. Elaborar dibujos.

Estudiar “Ejercicios técnicos” y obras del “Repertorio” sugerido.

8.6.- Composición.

Entre todos los compañeros del grupo se interpretarán las diferentes composiciones y las secuencias coreográficas.

8.7.- Aprendizaje de repertorio y coreografías. (Material didáctico. “Partituras”).

Con ayuda del profesor analizar musical y coreográficamente en fragmentos de las obras “Pedro y el Lobo”, Vals de “El lago de los cisnes”.

- Cuántas secciones tiene la coreografía (figuras o dibujos coreográficos).
- Qué forma tiene la pieza.
- ¿La pieza tiene compás irregular?
- ¿Hay hemiolas?
- ¿Qué textura tiene cada pieza?

Evaluación

-Realizar un breve análisis coreográfico y musical enfocado en las texturas de movimiento y sonido de una Danza folclórica o de carácter.

-Asociar palabras o elementos clave con el periodo/estilo abordado durante el semestre.

Quinto año

Semestre 9

*Trabajar en conjunto con los estudiantes de grados anteriores.

9.1.- Respiración y fraseo. (Material didáctico. Canciones).

Observar con atención partes de la obra y diferentes puestas escénicas.

Conocer el contexto histórico de la obra, su sinopsis y elementos musicales como:

- Instrumentación
- Intervalos
- Acordes, cadencias y progresiones
- Identificar las escalas presentes
- Estructura de la pieza

“Autumn Leaves” de 1945, con letra de Jacques Prévert y música de Joseph Kosma, en el contexto del ballet “Le Rendez vous” de Roland Petit.

- 1.- Practicar la respiración por frase en cada caso.
- 2.- Recitar el texto con las respiraciones correspondientes.
- 3.- Entonar la línea melódica poniendo atención en las respiraciones previamente practicadas.
- 4.- Tocar en la flauta dulce la línea melódica.
- 5.- Cantar el texto.

*Aprovechar esta obra para conocer más trabajos de este coreógrafo, estilos y estéticas dancísticas y musicales diferentes.

9.2.- Música y danza contemporáneas. (Material didáctico. Otros materiales).

Conocer las principales características de la música y la danza contemporánea, haciendo enfoque en la musicalidad de la coreografía.

Revisar el texto y el listado de obras para flauta dulce del siglo XX que se adjunta en el Material Didáctico y analizar elementos como ritmo, línea melódica, discurso armónico, uso de otros elementos (técnicas extendidas), estética.

Obras musicales

Expresionismo y Dodecafonismo musical: Arnold Schoenberg (1874–1951), Anton Webern (1883–1945), Alban Berg (1885–1935), Ernst Krenek (1900-1991), Paul Hindemith (1885-1963), Igor Stravinsky (1882-1971), Oliver Messiaen (1908-1992) quien es considerado como el iniciador del Serialismo Integral. Pierre Boulez (1925-2016) Karlheinz Stockhausen (1928-2007) impulsó el desarrollo de la música electrónica. Ernst Krenek (1900-1991) combinó técnicas contrapuntísticas con el dodecafonismo, compuso ballets como:

-„Mammon op. 37“ (1925)

-„Der vertauschte Cupido op. 38“ (1925)

-„Eight Column Line op. 85” (1939)

Milton Babbitt (1916-2011) también incursionó en el Jazz y la música moderna.

Microtonalismo: Richard Heinrich Stein (1882-1942), Willi von Moellendorf (1872-1934), Joerg Mager (1926), Alois Hába (1893-1973), Iván A. Wyschengradsky (1893-1979), Ferruccio Busoni (1866-1924), Hans Bart (1897-1956), Gérard Grisey (1946-1998), Valeri Brainin (1948), Javier Torres Maldonado (1968).

Futurismo: Francesco Balilla Pratella (1880-1955), Franco Casavola (1891-1955), Mikhail Gnessin (1883-1957), Alexandre goedicke (1877-1957), Georg Kirkor (1910-1980), Julian Kerin (1913-1996), Alexander Mosolov (1900-1973). “Ballet mecánico” de 30 minutos (que era parte de una película experimental de Fernand Léger) y una obra importante del Futurismo musical.

Primitivismo: “La Consagración de la Primavera” de Stravinsky (1913).

Neoclasicismo: Gustav Theodore Holst (1874-1934), Gian Francesco Malipiero (1882-1973), Paul Hindemith (1895-1963), Juan José Castro (1895-1968), José Ardévol (1911-1981), Roberto García Morillo (1911), Zoltán Kodály (1882-1967), Blas Galindo (1910-1993), José Pablo Moncayo (1912-1958) Benjamin Britten (1913-1976) Arthur Honegger (1892- 1955).

Minimalismo: Arvo Pärt (1935-) Compositor estonio-austriaco.

Brian Eno (1948-) Compositor, cantante y productor.

Henryk Górecki (1933-2010) Compositor polaco.

Cornelius Cardew (1936-1981) Compositor vanguardista inglés.

Philip Glass (1937-) Compositor de música clásica y minimalista.

Obras coreográficas de: Isadora Duncan (1877-1927), Martha Graham (1894-1991), Lester Horton (1906-1953), Merce Cunningham (1919-2009), José Limón (1908-1972), Loie Fuller (1862-1928), Ruth St. Denis (1879-1968).

Actividades:

Observar y analizar las obras de los coreógrafos anteriormente mencionados.

¿De quién es la música? ¿Cómo es la música? ¿Cómo es la calidad de los movimientos con el timbre, la instrumentación y el carácter de la música?

Realizar juegos de improvisación con la flauta dulce, sílabas rítmicas, sonidos percusivos y secuencias de movimientos inspirados en la corriente en cuestión.

9.3.- Coordinación motriz fina y gruesa.

Practicar ejercicios inspirados en el Popping y Locking. Sobre una base rítmica regular, repetir los siguientes movimientos:

- 1.- Flexión de las articulaciones de las falanges y posición recta.
- 2.- Flexión de la articulación de la muñeca y posición recta.
- 3.- Flexión de la articulación del codo y posición recta.
- 4.- Contracción del hombro y relajación.

Los movimientos se deben realizar abarcando dos frases de 8 cuentas o cuatro compases de 4/4, primero rítmicamente con blancas, luego con negras y finalmente con corcheas.

9.4.- Repertorio, ejercicios y arreglos en la flauta dulce. (Material didáctico. “Arreglos y actividades”, “Ejercicios técnicos” y “Repertorio”).

Elegir de tres “Arreglos y actividades” para tocar en conjunto y presentarlas públicamente.
Estudiar “Ejercicios técnicos” de los métodos sugeridos.
Estudiar e interpretar dos obras de “Repertorio” para flauta dulce contralto.

9.5.- Composición

Crear e interpretar musical y coreográfica por equipos de las obras creadas por los y las integrantes del grupo.

9.6.- Aprendizaje de repertorio y coreografías.

Analizar en los fragmentos del Cascanueces “El Adagio de las Nieves”, “Vals de los Copos de Nieve”, “Pas de deux del Hada de Azúcar” lo siguiente:

- Cuántas secciones tiene la coreografía (figuras o dibujos coreográficos).
- Qué forma tiene la pieza.
- Describir qué sucede musical y coreográficamente en cada pieza (instrumentación, matices y dinámicas, qué escalas utiliza, modulación, cambios de ritmo o compás, cadencias y semicadencias, textura).

Evaluación

-Análisis descriptivo con sugerencias de interpretación de algún fragmento o danza del Cascanueces. Considerando los temas más importantes en cuestión que pueden ser: Ritmo,

compás, tonalidad, discurso melódico-armónico, influencias extra-musicales, orquestación, etc.

-Asociar palabras o elementos clave con el periodo/estilo abordado durante el semestre.

-Presentar públicamente las obras de “Repertorio” y “Arreglos y actividades” abordados durante el semestre.

Semestre 10

Música moderna

10.1.- Música y danza modernos y comerciales.

Conocer las principales características del Modernismo musical y dancístico. Incluir ejemplos de música y danza comerciales haciendo enfoque en la musicalidad.

Actividades: Identificar auditivamente y reproducir en la flauta dulce líneas melódicas de canciones a escoger por los estudiantes. Si es posible, transcribir con supervisión del profesor la melodía en cuestión (siempre a partir de la audición).

Corrientes sugeridas: Soundscape, Jazz, Blues, Rag time, Salsa, Rock'n'roll, Pop, Rock, Heavy Metal, Rap, Hip hop.

10.2.- Repertorio, ejercicios y arreglos en la flauta dulce.

Estudiar técnicas extendidas en la flauta dulce:

-Frulato

-Multifónicos

-Random fingers

-Voz y flauta simultáneos

-*Sputtato*

-*Glissandos* de dedo y lábium

Técnica	Actividad *para todas las técnicas se sugiere armar un movimiento dancístico y hacer un dibujo relacionado con la calidad del sonido.
Frulato	Utilizar percusiones (teponaztle), palo de lluvia y silbatos prehispánicos para imaginar que recreamos lo que se cree que era la música prehispánica.
Multifónicos	Con configuraciones ya establecidas que podemos encontrar en piezas como “Meditation” de Hirose, “Music for a Bird” de Linde o “Bosque Celeste” de Auro; grabar en Garageband o Logic y crear una composición con diferentes configuraciones y una melodía encima (como karaoke).
Random fingers	Con influencia de la Obra “Sirenas” de Auro, trabajar el movimiento “Ríos” imaginando que esta técnica imita el sonido del agua entre las piedras.
Voz y Flauta simultáneos	Con apoyo del proyecto de titulación del profesor Salvador Rodríguez, interpretar algunas de sus piezas para voz y flauta simultáneos.
Flauta afuera de la boca	Basándonos en la obra “Jacarandas”, tocar la segunda sección en modo eolio que busca imitar el sonido del viento por la noche utilizando esta técnica.
Glissandos de dedo y labium	Una persona realizará esta técnica a su gusto mientras otra persona ejecuta movimientos improvisados en tiempo imitando el sonido.

10.3.- Sonidos electrónicos y movimientos fuera de la estética de la danza clásica.

Explorar otras posibilidades de sonoridad y movimiento fuera de la música y la danza clásicas. Obras de:

-William Forsythe en el English National Ballet.

-Maurice Béjart.

Actividades:

Observar y analizar las obras de los coreógrafos anteriormente mencionados.

¿De quién es la música? ¿Cómo es la calidad de los movimientos en relación con el timbre, la instrumentación y el carácter de la música?

Tomar una sección de la coreografía (dos secuencias de ocho cuentas) y escribir la línea rítmica de los pasos.

Identificar auditivamente fragmentos melódicos para tocarlos en la flauta dulce.

Realizar juegos de improvisación con la flauta dulce, sílabas rítmicas, sonidos percutivos y secuencias de movimientos inspirados en el estilo/género en cuestión.

10.4.- Notaciones y otras indicaciones musicales. (Material didáctico. “Arreglos y actividades”).

Aprender el significado de la simbología más utilizada en las partituras del repertorio de danza clásica con apoyo de las “Partituras” correspondientes en el Material Didáctico.

Marcar con diferentes colores en la partitura la simbología y escuchar su interpretación con diferentes versiones.

Agregar en los “Arreglos y actividades” correspondientes de este semestre las notaciones e interpretarlos en la flauta dulce.

Observar la puesta en escena de dichos fragmentos con diferentes coreografías y/o producción para analizar cómo se relacionan entre sí las indicaciones musicales con la ejecución escénica.

10.5.- Repertorio, ejercicios y arreglos en la flauta dulce. (Material didáctico. “Repertorio”).

Practicar las técnicas extendidas anteriormente abordadas en el siguiente repertorio.

“Ríos” de la Suite “Sirenas” de Aurora Estudillo.

“Jacarandas” de Aurora Estudillo

Elegir piezas de Salvador Rodríguez para flauta dulce y voz.

10.6.- Composición.

Interpretar las diferentes composiciones y las secuencias coreográficas de los y las integrantes del grupo.

10.7.- Repertorio, ejercicios y arreglos en la flauta dulce. (Material didáctico. “Arreglos y actividades”, “Ejercicios técnicos” y “Repertorio”).

Estudiar obras de “Repertorio”, “Arreglos y actividades” y “Ejercicios técnicos”.

Estudiar y trabajar obras compuestas por los integrantes del grupo.

Estudiar técnicas extendidas de “Music for a Bird” de Hans Martin Linde.

10.8.- Apoyo desde el punto de vista musical e interpretativo para el proyecto de titulación.

Realizar un análisis musical a la(s) pieza(s) de la coreografía grupal del grupo de octavo año de la licenciatura.

10.9.- Aprendizaje de repertorio y coreografías. (Material didáctico. “Partituras”).

Analizar en el Vals de “Cenicienta” y el Scherzo de “Sueño de una noche de verano”:

-Cuántas secciones tiene la coreografía (figuras o dibujos coreográficos).

-Qué forma tiene la pieza.

-Describir qué sucede musical y coreográficamente en cada pieza (instrumentación, matices y dinámicas, qué escalas utiliza, modulación, cambios de ritmo o compás, cadencias y semicadencias, textura).

Evaluación

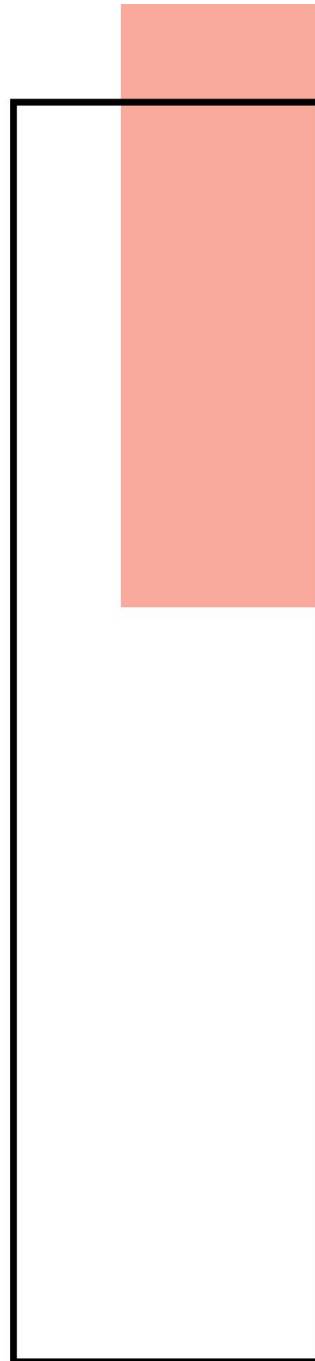
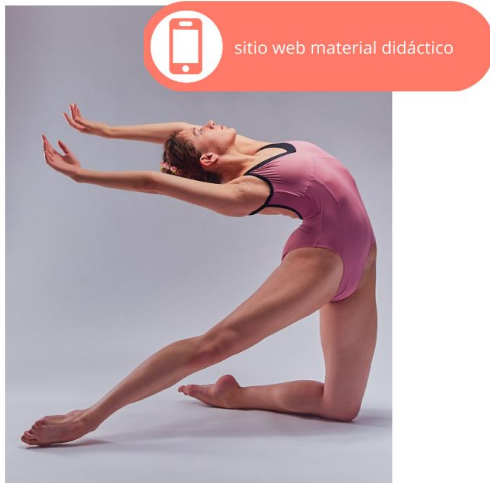
-Realizar un breve análisis descriptivo con sugerencias de interpretación sobre la relación entre la coreografía y la composición musical de la obra de titulación. Considerando los temas más importantes en cuestión que pueden ser: Ritmo, compás, tonalidad, discurso melódico-armónico, influencias extra-musicales, orquestación, etc.

-Asociar palabras o elementos clave con el periodo/estilo abordado durante el semestre.

MATERIAL DIDÁCTICO

Ejercicios técnicos
Repertorio
Partituras
Arreglos
Otros materiales

Elaborado por
Aurora Quetzalli Estudillo Sortibran

Bibliografía

- 1Library. (28 de septiembre de 2022). *Método Kodaly*. Obtenido de Matriz de Marco Lógico: <https://1library.co/article/m%C3%A9todo-kodaly-m%C3%A9todos-de-educaci%C3%B3n-musical.zx5rj9vq>
- Abels, B. (201). *Poetics of Dwelling with Music and Dance Le hip hop as Homing Practice*. Obtenido de <https://www.jstor.org/stable/26654369>
- Academy, V. B. (abril de 2022). *The Dance Teachers of the Academy*. Obtenido de <http://www.vaganovaacademy.com/>
- Artes, I. N. (abril de 2022). *Academia de la Danza Mexicana*. Obtenido de <https://adm.inba.gob.mx/index.html>
- Artes, I. N. (abril de 2022). *Escuela de Danza Nellie y Gloria Campobello*. Obtenido de <https://inba.gob.mx/recinto/11/escuela-nacional-de-danza-nellie-y-gloria-campobello>
- Ballet Encyclopedia. (4 de septiembre de 2007). *Sylphide*. Obtenido de <http://www.the-ballet.com/sylphide.php>
- Bolshoi. (abril de 2022). *Bolshoi Ballet Academy*. Obtenido de <https://www.bolshoiballetacademy.com/nsli-y>
- Calais-Germain, B. (1994). *Anatomía para el movimiento, Introducción al análisis de las técnicas corporales*. Barcelona: Los libros de La Liebre de Marzo.
- Carthy, M. M. (1996). *Dance in the Music Curriculum*. Obtenido de <https://www.jstor.org/stable/3398946>
- Chapuis, E. W. (1980). *Sur les pas d'Edgar Willems*. Fribourg: Editions Pro Musica.
- Clark, C. S. (30 de noviembre de 2016). *We Learned to Perform by Performing": Ballet*. Obtenido de <https://doi.org/10.1080/15290824.2016.1163931>
- Conseil International de la Danse UNESCO. (27 de septiembre de 2022). *Dance Writings* . Obtenido de <http://writings.raftis.org/books-by-others/>
- Curistoria. (27 de septiembre de 2022). *Curistoria*. Obtenido de La notación Laban, como escribir y describir una coreografía: <https://www.curistoria.com/2018/09/notacion-laban-escribir-describir-coreografia.html>
- Dalcroze, E. J. (1935). *Coordination et disordintation des mouvements corporels*. Paris.
- DanceLifeMap. (27 de septiembre de 2022). *Contemporary Dance*. Obtenido de <https://www.dancelifemap.com/contemporary/>
- Dirección de Difusión y Relaciones Públicas. Instituto Nacional de Bellas Artes . (28 de julio de 2019). *Egresados de las escuelas profesionales de danza del INBAL ofrecerán gala dancística en el Palacio de Bellas Artes*. Obtenido de <https://inba.gob.mx/multimedia/prensa/galerias/12697/12697->

bol._1139_egresados_de_las_escuelas_profesionales_de_danza_del_inbal_ofreceran_gal
a_dancistica_en_el_palacio_de_bellas_artes.pdf

- Djebbari, K. S. (2020). *The Separation of Music and Dance in Translocal Contexts*. Obtenido de <https://www.jstor.org/stable/10.2307/26970275>
- Ellison, N. (2003). *The Ballet Book, Learning and Appreciating the Secrets of Dance*. Nueva York: Universe Publishing.
- Emma L. Brown, M. E. (2022). *Including Arts in Rehabilitation Enhances Outcomes in the*. Obtenido de <https://doi.org/10.1093/ptj/pzac003>
- Fogle, S. (2020). *DANCE AND MUSIC IN CHILDREN'S LITERATURE*:. Nebraska.
- Fraga, A. L. (1997). *Metodología comparada de la educación musical*. Buenos Aires: Centro de Investigación Educativa Musical.
- Frega, A. L. (1997). *Metodología comparada de la Educación Musical*. Buenos Aires: CIEM, Centro de Investigación Educativa Musical del Collegium Musicum de Buenos Aires.
- García, F. M. (2010). *La más sencilla útil y práctica Teoría de la Música*. México: Framong.
- Genesis Inspiration Foundation. (17 de septiembre de 2022). *Tchaikovsky*. Obtenido de <https://genesisinspirationfoundation.org/tchaikovskys-ballets/>
- Germain, B. G. (2006). *Anatomía del movimiento*. Barcelona: La Liebre de Marzo.
- Grace, A. P. (abril de 2022). *The Academy*. Obtenido de <https://www.balletsdemontecarlo.com/en/princess-grace-academy/history>
- Guest, A. H. (27 de septiembre de 2022). *Enciclopedia Británica*. Obtenido de Labanotation dance notation: <https://www.britannica.com/art/labanotation>
- Instituto Nacional de Bellas Artes. (29 de agosto de 2018). *Cultura SEP*. Obtenido de Egresados de las escuelas del INBA obtuvieron títulos profesionales: https://inba.gob.mx/multimedia/prensa/galerias/10272/10272-bol._1173_egresados_de_las_escuelas_del_inba_obtuvieron_titulos_profesionales.pdf
- Instituto Nacional de Bellas Artes. (abril de 2022). *Escuela Nacional de Danza Clásica Contemporánea*. Obtenido de <https://inba.gob.mx/recinto/6/>
- Jaume Rosset i Llobet, G. O. (2007). *El Cuerpo del Músico, Manual de Mantemimiento para un máximo rendimiento*. Ciudad de México: Paidotribo.
- Jaume Rosset Llobet, S. F. (2005). *A tono, Ejercicios para mejorar el rendimiento del músico*. Barcelona: Paidotribo.
- JULIEK.HIBB. (1984). *Movement as musical Expression. Music Therapy Setting*. Obtenido de <file:///G:/trabajos%20escolares/SEMESTRES%20VII-VIII/T%C3%A9cnica%20y%20Did%C3%A1ctica%20de%20la%20flauta%20dulce/Bibliograf%C3%ADa%20de%20danza/Music%20Therapy,%20Volume%204,%20Number%201,%201984.pdf>

- Kaepler, A. L. (2000). *Ethnology and the Anthropology of Dance*. Obtenido de <https://www.jstor.org/stable/1478285>
- Kaepler, A. L. (2013). *Music and dance as an export and import*. Obtenido de <https://doi.org/10.5921/yeartradmusi.45.2013.0214>
- Kahlich, L. (1993). *Educating Dance Educators-What next?* Obtenido de <https://www.jstor.org/stable/40318582>
- Knowles, P. (1993). *Dance Education in American Public Schools*. Obtenido de <https://www.jstor.org/stable/40318572>
- Lederle, D. B. (2016). *Link to the Library of Congress*. Obtenido de Music, Dance, and Science: The Radium Danc: <https://www.jstor.org/stable/44678213>
- Longstaff, J. S. (27 de septiembre de 2022). *Jeffrey Scott Longstaff* . Obtenido de Rudolf Laban's (1926) *Choreographie - Origins of a Conception of Body-Space*.: <http://www.laban-analyses.org/jeffrey/2011-Rudolf-Laban-1926-Choreographie/contents.htm>
- MasterClass. (6 de diciembre de 2021). *What Is Contemporary Dance? A History of Contemporary Dance*. Obtenido de What Is Contemporary Dance? A History of Contemporary Dance
- McCormack, J. H. (2011). *Técnica de la Danza Anatomía y prevención de lesiones*. Barcelona: Paidotribo.
- Nannyonga-Tamusuza, S. (2015). *Music as Dance and Dance as Music: Interdependence and Dialogue in Baganda Baakisimba*. Obtenido de <https://www.jstor.org/stable/10.5921/yeartradmusi.47.2015.0082>
- Nieminen, P. (1999). *Dance Education and Dance Research in Finland*. Obtenido de Research in dance: worldwide: <https://www.jstor.org/stable/1478344>
- Ocaña, E. M. (2008). *Augusto Bournonville Técnica y estilo*. Madrid: Akal.
- Ohio Music Education Association. (2018). *Contributions to Music Education, Vol 43*. Obtenido de <https://www.jstor.org/stable/10.2307/26477996>
- Paris, O. d. (abril de 2022). *Education*. Obtenido de <https://www.operadeparis.fr/en/artists/ballet-school/education>
- Paynter, J. (1972). *Hear and now*. Ed. Universal.
- Petrie, J. L. (2020). *Advancing student success: assessing the educational outcomes of music*. Obtenido de <https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1080/03057925.2018.1513319>
- Petrie, J. L. (2021). *Transforming the Future of Music and Dance Education: Data-Driven Action*. Obtenido de <https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1080/15290824.2020.1728762>
- Phillips, K. (27 de septiembre de 2022). *American Ballet Theatre*. Obtenido de Félix Mendelssohn: <https://www.abt.org/people/felix-mendelssohn/>
- Rico, E. S. (2003). *En forma: Ejercicios para músicos*. Barcelona: Paidós.

- Ríos, S. S. (2000). *Prácticas escénicas en la carrera profesional de Danza Clásica*. Ciudad de México: Conaculta.
- Ríos, S. S. (2000). *Prácticas escénicas en la carrera profesional de Danza Clásica, Primero y Segundo año*. Ciudad de México: Conaculta.
- Sándor, F. (1966). *Musical education in Hungary*. Budapest: Corvina.
- Schafer, M. (1975). *The Rhinoceros in the classroom*. Inglaterra: Ed. Universal.
- School, R. B. (abril de 2022). *Academic and Boarding*. Obtenido de royalballschool.org.uk/discover/academic-boarding/
- Shehan, P. K. (1984). *Teaching Music through Balkan Folk Dance*. Obtenido de <https://www.jstor.org/stable/3396406>
- Shuler, S. C. (2011). *Music Education for Life: Five Guiding Principles for Music Education*. Obtenido de <https://www.jstor.org/stable/23012573>
- Silvia Berti, M. B. (1979). *El Ballet Enciclopedia del Arte Coreográfico*. España: Aguilar.
- Suzuki Music Schools of Westport & Orange. (2022 de septiembre de 2022). *Suzuki Music Schools of Westport & Orange*. Obtenido de <https://suzukischools.org/about-the-suzuki-method/>
- Suzuki, S. (1974). *The Suzuki Concept*. Diablo Press.
- The Education Hub. (17 de marzo de 2022). *An introduction to music in the primary school curriculum for non-specialist teachers*. Obtenido de <https://theeducationhub.org.nz/an-introduction-to-music-in-the-primary-school-curriculum-for-non-specialist-teachers/>
- The Marius Petipa Society. (17 de septiembre de 2022). *Giselle*. Obtenido de <https://petipasociety.com/giselle/>
- Theatre, A. B. (abril de 2022). *American Ballet Theatre*. Obtenido de <https://www.abt.org/training/dancer-training/jko-school-pre-professional/>
- Todo Ballet. (27 de septiembre de 2022). *Todo Ballet*. Obtenido de La Cenicienta: <https://todoballet.com/ballet-la-cenicienta/>
- Tuohey, T. V. (2012). *Sing, Play, Dance! Music and Music Education in Industry*. Obtenido de <https://www.jstor.org/stable/43664190>
- Ulmer, K. K. (2021). *Everyday Dance Narratives: Visual Biography and Creative Movement*. Obtenido de <https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1080/15290824.2021.1912350>
- Willems, E. (1985). *El oído musical, la preparación auditiva del niño*. Barcelona: Paidós.