

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Facultad de Bellas Artes

Escuela de Artes Musicales

Sección de Vientos

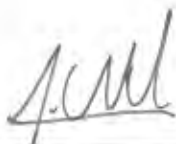
**Licenciatura en Música con Énfasis en la enseñanza de
Flauta Traversa**

**Música Costarricense para Flauta Traversa en tres
niveles: un enfoque pedagógico**

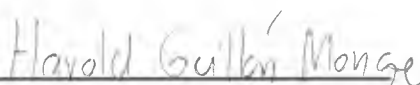
Priscilla Garro Zúñiga

2016

Este trabajo final fue aceptado por el siguiente Comité evaluador, como requisito parcial para optar al grado de Licenciatura en Música con énfasis en Enseñanza de Flauta Traversa

MM. Juan Carlos Meza Solano
Representante del Director de la Escuela de Artes Musicales

MM Harold Guillén Monge
Coordinador de Sección de Maderas

Licda. María Luisa Meneses Quirós
Tutora

Dra. María Isabel Carvajal
Lectora

M.Sc.. Karla Abarca Molina
Lectora

Priscilla Garro Zúñiga
Estudiante

Dedicatoria

Primeramente a Dios quien me ha sostenido durante todo este proceso, a mis padres quienes me han apoyado siempre a lo largo de mi toda carrera y en especial a mi amado esposo quien ha sido mi soporte, consejero y mi pilar, sin su acompañamiento no hubiera podido culminar con esta meta.

Agradecimientos

Primeramente a Dios quien me ha dado las fuerzas siempre para salir adelante en todo momento y en toda situación.

Deseo expresar todo mi agradecimiento a mis padres y a mi hermano, quienes siempre han estado presentes apoyándome desde que empecé en esta vida musical, gracias por siempre estar conmigo en los buenos y malos momentos. También a mi primo (casi hermano) Jafet que ha estado presente en todo lo que ha podido.

Estoy sumamente agradecida con los estudiantes del SiNEM de Mata de Plátano, quienes me ayudaron en todo este proceso y asistían a cada ensayo y clase. Gracias porque dieron su mejor esfuerzo y lo hicieron con excelencia, sin ustedes no hubiera podido alcanzar esta meta.

Gracias a Noelia Miranda y a mi amiga Adriana Quesada por su gran ayuda. También a mis amigos Adrián Solano y Michael Aguirre por intentarlo todo para poder estar conmigo, los quiero montones.

Debo agradecer a la compositora costarricense Sandra Duarte Molina, quien me facilitó su obra y muchos datos de gran importancia para realizar parte de esta investigación.

Infinitas gracias a todas esas personas que colaboraron conmigo en este proceso directa o indirectamente. Gracias por todos los consejos.

Finalmente deseo agradecer especialmente a mi esposo amado quien ha sido un soporte, ayuda, consejero, amigo, entre muchas otras cosas. Gracias por todo el apoyo, por soportarme y por ayudarme a no darme por vencida.

Tabla de contenido

Dedicatoria.....	2
Agradecimientos.....	3
Resumen.....	5
INTRODUCCIÓN.....	7
1 Justificación.....	7
1.2 Propósito de la Investigación.....	9
1.3 Objetivos.....	9
1.3.1 Objetivo General.....	9
1.3.2 Objetivos Específicos.....	10
1.4 Estrategias Metodológicas.....	10
1.5 Problema de la investigación.....	11
1.6 Estado de la cuestión.....	11
2 Marco Teórico.....	15
2.1 Música para flauta traversa elemental.....	15
2.3 Música para flauta traversa intermedio.....	18
2.4 Música para flauta traversa avanzada.....	23
2.5 Obras de compositores costarricenses que incluyen Flauta Traversa.....	26
Conclusiones.....	28
Bibliografía.....	29
Anexos.....	30
ANEXO 1. <i>En este valle del padecer</i> , Tertuliano Mora Pacheco.....	30
ANEXO 2. <i>Alma Tropical</i> , Julio Fonseca Gutiérrez.....	33
ANEXO 3 <i>Trio P.H.E.S</i> , Sandra Duarte Molina.....	37
ANEXO 4. <i>Transcripción “En este Valle del Padecer”</i>	45
ANEXO 5. <i>Transcripción “Alma Tropical”</i>	47
ANEXO 6. <i>Programa de mano del recital Didáctico</i>	56

Resumen

Este trabajo de investigación está enfocado en realizar una búsqueda de repertorio de compositores costarricenses que incluyan a la flauta traversa; la cual se lleva a cabo en el Archivo Histórico Musical y en la biblioteca de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica en donde también se ubica el archivo mencionado anteriormente.

Esta investigación nace como una preocupación ante la carencia actual de difusión de música costarricense en las clases de instrumento, en este caso en especial de flauta traversa.

Gracias al trabajo realizado se logra encontrar una muestra de la música existente de compositores costarricenses que incluyen a la flauta traversa, además se ha realizado una selección de obras siendo así que se ha elegido una composición de Tertuliano Mora Pacheco para ejemplificar el nivel elemental, de Julio Fonseca Gutiérrez para nivel intermedio y una obra de Sandra Duarte Molina para nivel avanzado.

Además se realizó una serie de ensayos con estudiantes del SiNEM de Mata de Plátano que se encuentran en los niveles mencionados anteriormente, abordando así dificultades técnicas que se presentaron a la hora de estudiar las obras seleccionadas para cada uno de los niveles (inicial, intermedio y avanzado). Finalizando con la ejecución por los estudiantes de las piezas seleccionadas,

demostrando en un recital didáctico pasajes en donde se presentaron las dificultades y explicando cómo se abordó cada una de ellas.

También se procedió a hacer un pequeño análisis de las obras seleccionadas para cada nivel y se facilita un listado de las piezas encontradas de compositores nacionales, para así incentivar tanto a profesores como a estudiantes de flauta traversa a interpretar nuestra música costarricense.

Palabras clave: Flauta, Costarricense, Compositores, Música.

INTRODUCCIÓN

1 Justificación

A través de los años de experiencia como estudiante de la cátedra de vientos de la Universidad de Costa Rica, he podido observar que hasta hace unos años se ha visto un creciente interés por la ejecución de música de compositores costarricenses, ya sea para instrumentos solistas o para ensambles. Me he dado cuenta que existe gran variedad de música de estos compositores y el poder ejecutarlas representa un gran orgullo porque proceden de nuestras raíces y forman parte de la idiosincrasia costarricense.

En una revisión bibliográfica del libro “Música Académica Costarricense del presente al pasado Cercano” (Vargas Cullel, Chatski, Vicente León, 2012) nos dice que:

La composición musical Europea y Norteamericana de inicios del Siglo XX se caracterizó por la ruptura de los modelos tradicionales: alejamiento de las formas tradicionales, ampliación o abandono del concepto de tonalidad, mayor preocupación por el elemento tímbrico o rítmico, entre otras particularidades. Sobre esa base, los compositores de las generaciones siguientes prosiguieron la exploración del fenómeno sonoro, enriqueciéndolo con la utilización de nuevos recursos instrumentales, incorporando el ruido y desarrollando la producción de sonidos manipulados

electrónicamente. Sin embargo los compositores Costarricenses activos de finales del siglo XIX hasta mediados del Siglo XX, no fueron afectados por esos cambios revolucionarios. Todos ellos siguieron componiendo en un lenguaje muy tradicional. (Vargas Cullell, Chatski, Vicente León, pág. 28)

En el siglo XXI y conociendo la importancia de interpretar obras de compositores costarricenses que en muchos de los casos han sido olvidadas o son del todo desconocidas, es conveniente hacer uso de estas piezas con una doble finalidad: sacarlas a la luz como obras de compositores nacionales y a la vez, utilizarlas en la enseñanza del instrumento, en este caso específico, de la flauta traversa.

1.2 Propósito de la Investigación

El propósito de esta investigación es dar a conocer una muestra de lo que es la música de compositores costarricenses para flauta travesa, porque como docente considero que es muy importante introducir la música nacional, ya que hoy en día hay una carencia de su difusión. Además, el mostrar este tipo de música redonda en un gran aporte para los y las estudiantes ya que se puede ejecutar gran variedad de repertorio y de diferentes niveles.

Con nuestra música nacional también podemos enseñar aspectos importantes, como la afinación, acople con otros instrumentos, mezcla de timbres e interpretación. Además la música de muchos compositores costarricenses está dirigida a ensambles no tradicionales lo que nos va ayudar a desarrollar aún mejor en nuestros estudiantes los aspectos citados anteriormente.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Analizar una parte del repertorio existente hoy en día de la música costarricense para flauta travesa de nivel elemental, intermedio y avanzado que se encuentra en la biblioteca de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica y en el Archivo Histórico Musical, Sede Rodrigo Facio.

1.3.2 Objetivos Específicos

1. Buscar y seleccionar composiciones costarricenses para flauta traversa.
2. Definir los recursos técnico-musicales de los niveles: elemental, intermedio y avanzado en flauta traversa.
3. Presentar un recital didáctico donde se interprete música costarricense para flauta traversa, ejecutándose los niveles elemental e intermedio por estudiantes de flauta traversa y el avanzado por mi persona.

1.4 Estrategias Metodológicas

Se realizará una investigación de la música para flauta traversa de compositores costarricenses disponible en el Archivo Histórico Musical de la Escuela de Artes Musicales, utilizando métodos musicales ya existentes así como material de apoyo aportado por mi persona para abordar las dificultades técnico-musicales que puedan existir en las diferentes obras para los estudiantes de nivel elemental, intermedio y avanzado.

Además se realizará un recital didáctico en el cual, mediante la interpretación del repertorio costarricense seleccionado, se ejemplifiquen las dificultades técnicas que se presenten en las diversas etapas con dicho repertorio. Para esto se tomarán en cuenta dos estudiantes de flauta de nivel elemental e intermedio del SINEM de Mata de Plátano, del Carmen Guadalupe para la ejecución del repertorio de los niveles elemental e intermedio.

1.5 Problema de la investigación

Realizar un acopio de composiciones costarricenses de diferentes grados de dificultad para estudiantes de niveles elemental, intermedio y avanzado, además de buscar piezas para facilitar el trabajo de los docentes de flauta travesa.

1.6 Estado de la cuestión

En la actualidad no existe un método para flauta travesa basado en partituras de compositores costarricenses, por lo que se procedió a seleccionar el repertorio mediante una exhaustiva búsqueda de este material.

Gracias a la búsqueda realizada se logró seleccionar repertorio de los siguientes compositores costarricenses: Tertuliano Mora Pacheco para nivel

inicial, Julio Fonseca Gutiérrez para nivel intermedio y Sandra Duarte Molina para el nivel avanzado.

Del compositor Tertuliano Mora Pacheco se hallaron las siguientes obras:

- A la Purísima... más pura
- A la Santísima Trinidad (Trisagio N°6)
- A la Virgen del Rosario
- Amorosa quietud
- A ti esperanza nuestra
- Canción a la Virgen
- Claro sol a San José
- Consolación
- Dios mío, todo para tí
- Elegía N. 3
- En el templo
- En vos oh Santísima Trinidad (Trisagio solemne)
- Entre pajas
- Consolación
- Libérame (responso)
- Betty (vals capricho)
- De místicas flores
- De pronto se oyen cantos (villancico)

- Lucecitas
- Marcha N.3
- Ofertorio
- Oh Jesús mi dulce amor
- Pasatiempo pastoral
- Recuerdos
- Reina del cielo
- Salve Regina
- Sueño
- Triste va María
- En este valle del padecer

De las piezas anteriormente descritas se puede rescatar que muchas de las composiciones fueron para el ámbito religioso tales como: *A la Purísima... más pura*, *A la Santísima Trinidad (Trisagio Nº6)*, *Canción a la Virgen*, *Claro sol*, *En vos oh Santísima Trinidad*, *Libérame*, *Oh Jesús mi dulce amor*, *Reina del cielo*, *Salve Regina*, entre otras.

Se seleccionó la obra, *En este valle del padecer*, para ser interpretada en el nivel elemental, ya que es una pieza que presenta un nivel básico, con una dificultad técnica apropiada que puede ser enfrentada por los estudiantes en esta etapa. Se escogió esta obra debido a que en el SiNEM Mata de Plátano hay alumnos que tocan los instrumentos que requiere la pieza y la pueden tocar con soltura.

Del compositor Julio Fonseca Gutiérrez se hallaron las siguientes obras:

- La catreta (tango argentino)
- La cochita (vals)
- Canción de paz
- Himno cantata a la música
- El limpia botas
- Hoja de álbum
- Tania (Fox-blues)
- Alma tropical

De este grupo, la obra seleccionada fue, *Alma Tropical*, porque el título nos describe un poco como costarricenses, así mismo se le suma la dificultad que posee técnicamente y de ensamble debido a que en ocasiones la línea melódica de algún instrumento se mueve diferente a las demás voces, la pieza cuenta con indicaciones (D.C, repeticiones, entre otras) en ella para ser tocada por un nivel intermedio debido a que puede prestarse para confusiones en niveles elementales, además es interesante que la pieza tiene una indicación en la partitura para ser ejecutada para baile.

De la compositora Sandra Duarte Molina se hallaron las siguientes obras:

- Jireh
- P.H.E.S (Padre, Hijo, Espíritu Santo)

La selección de la obra *P.H.E.S* se debe a que presenta una gran dificultad porque consta de tres movimientos todos diferentes entre sí, posee además polirritmias y las tres flautas son independientes a la hora de tocar.

2 Marco Teórico

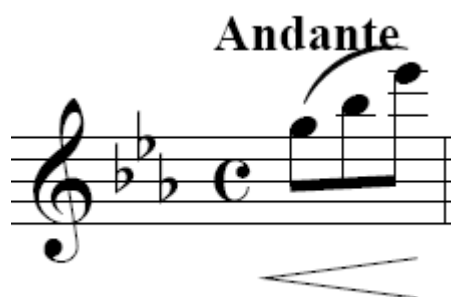
En esta parte del documento se definirán los niveles de los estudiantes; además, se procederá a escoger las piezas que se ejecutarán en el recital didáctico con base al avance en la información de la presente investigación. Se procederá a explicar con detalle cada pieza y el provecho que se va a sacar de ellas.

2.1 Música para flauta traversa elemental

Para este nivel se ha escogido una obra del compositor Tertuliano Mora Pacheco (27 octubre, 1898-10 marzo, 1967) quien nació en Palmares, inicia en la música a los siete años con su padre (Maestro de Capilla en San Ramón), siguió con Pedro Prado en la Banda Municipal de San Ramón, continuó en el Colegio Salesiano de Cartago con el Padre Griska, en el año 1920 se gradúa como Maestro de música en la Escuela de Música de Santa Cecilia. Además dio clases en la Escuela Central de Palmares, dirigió la Filarmonía Municipal y por 12 años, la Banda del Conciertos Don Bosco (fundada por él) y fue Maestro de Capilla.

La obra escogida para este nivel se titula *En este valle del padecer*, data de 1958 compuesta para flauta, clarinete en Sib, violín y violoncello (existe una versión para voz y órgano). Es una pieza corta en Mib mayor, Andante, en métrica 4/4 comienza en anacrusa, en gran parte de la obra la flauta comparte la melodía con el violín y en algunas ocasiones con el clarinete. Presenta una dificultad técnica básica en la parte de la flauta, ya que está compuesta por intervalos de poca distancia (siendo la cuarta justa el intervalo más amplio); además su ensamble es ágil ya que los cuatro instrumentos llevan una línea melódica muy similar, lo que la hace una pieza óptima para incentivar y fortalecer la música de cámara en los estudiantes de nivel inicial.

Una de las dificultades que se presentó fue la conexión de los intervalos en la anacrusa del inicio, ya que entre el Sib medio y el Mib agudo hay una distancia de cuarta justa unida por una ligadura.

A continuación se propone el estudio N° 1 del método “Vingt Quatre Petites Études Mélodiques” de Marcel Moyse¹ para trabajar y mejorar la conexión entre diferentes intervalos, además este estudio es excelente para trabajar los matices.

MARCEL MOYSE

1 *Andante*
pp p p mf mf cresc.

pp p p mf

Andante
pp p p mf mf cresc.

pp p

p mf mf cresc.

Otro aspecto a mejorar es la afinación de los intervalos, en los finales de frase y en el ensamble; para esto se pueden realizar diferentes escalas con notas largas en un tempo lento escuchando con atención cada una de las notas, lo mismo se puede hacer pero esta vez con arpeggios. Además se les insta a los estudiantes a escucharse entre ellos mientras están tocando para que en el cuarteto haya una buena afinación.

¹ Moyse, M. (1932). *Vingt Quatre Petites Études Mélodiques*. París: Alphonse Leduc.

Al tocar se presentó cierta tensión en la embocadura que perjudica la calidad de sonido y puede generar otros inconvenientes a largo plazo si no se corrige. Para lograr que el estudiante relaje la embocadura se le hace la observación de que sea más consciente de los músculos del rostro mientras toca, de esa forma al sentir tensión el alumno mismo lo corregirá, a la vez puede realizar el siguiente ejercicio de Wagner², el cual también ayuda a mejorar los matices y la afinación al mantener la nota aunque el volumen cambie.

50th Lesson
SUSTAINED TONES
 For Developing the Tone and Strengthening the Lips

Un compositor de suma importancia y reconocido a nivel nacional es Julio Fonseca, quien nace el 22 de mayo de 1885 en San José y fallece el 22 de julio

² Wagner, E. F. (MCMXVII). *Foundation to flute playing*. New York: Carl Fisher Inc.

de 1950. Comienza sus estudios musicales en la Escuela Nacional de Música, recibe una beca en 1902 para estudiar en el Liceo Artístico de Milán y continúa su formación en el Conservatorio Real de Bruselas, regresando a Costa Rica en 1906 convirtiéndose en maestro de Capilla y forma parte de la Banda Nacional de San José. Según datos recopilados del Archivo Histórico Musical de la Universidad de Costa Rica, el compositor en mención aportó gran cantidad de trabajos musicales al país:

“Destacado compositor y pianista, pilar en la composición musical;”

«<http://www.archivomusical.ucr.ac.cr/catalogo/autores/julio-fonseca-gutierrez>»

Sus obras abarcan todos los géneros y estilos. Don José Daniel Zúñiga Zeledón entusiasta e investigador de la canción popular apoyado por el Gobierno de Jiménez de Oreamuno y del Secretario de Educación Luis Dobles Segreda, al lado de don Julio y de Roberto Cantillano, Director de la Banda de San José, recopilaron los cantos y los bailes de las regiones más apartadas del país.” (Recopilado en: <http://www.archivomusical.ucr.ac.cr/catalogo/autores/julio-fonseca-gutierrez>»

Alma Tropical es la obra que tomaremos en cuenta para este nivel, es un pasillo compuesto para flauta, violín, violoncello y contrabajo (existe una versión para piano), data de 1911, con una métrica de $\frac{3}{4}$, en la tonalidad de La menor con una modulación a Fa Mayor en la sección del Trio, posee un registro muy amplio y articulaciones variadas (ligaduras, acentos, *portato legato*, entre otras), además cambios de matices, sonido (*dolce*) y carácter, en las cuerdas usa el *pizzicato*. Es

una pieza con una estructura complicada ya que cuenta con variadas indicaciones como las siguientes:

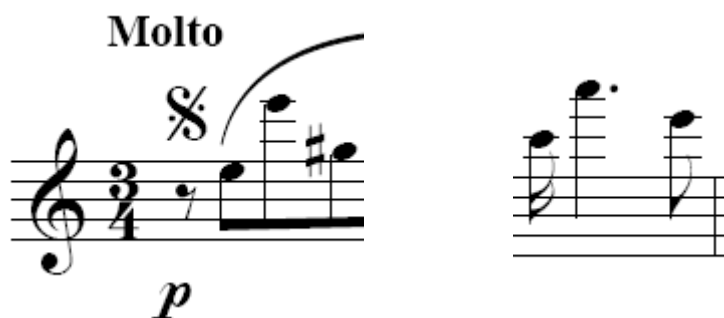
The image displays musical notation with various performance instructions. At the top left, a treble clef staff in 3/4 time shows a measure with a repeat sign and a slash. To its right, a bass clef staff shows two notes with the instruction "D.C." and a repeat sign below. Below these are three systems of staves. The first system has a treble clef staff with measures 49-52, marked "sigue", "8va", and "para fin". The second system has a treble clef staff with measures 49-52, marked "sigue" and "para fin", and a bass clef staff with measures 49-52, marked "sigue", "Solo para Fin", and "para terminar". The third system has a bass clef staff with measures 49-52, marked "para seguir" and "arco".

Es una pieza interesante, se puede interpretar que era usada para bailes ya que cuenta con una indicación que suprime una sección si se toca en bailes.

* Nota: Para baile se suprime la ultima parte, haciendo aqui el D.C.

Existen datos interesantes sobre esta obra como que el tipo de papel usado para la versión de piano es diferente al usado en las otras partituras, lo que hace pensar que la versión para cuarteto es posterior a la de piano, las *particellas* no tienen año ni firma pero la versión de piano si posee la firma de Fonseca en cursiva y con esto podríamos llegar a la conclusión de que hubo un copista que transcribió las *particellas*.

Al igual que en la pieza del nivel elemental, nos encontramos con la dificultad de la conexión entre diferentes intervalos pero en esta ocasión se presentan intervalos más amplios y en el registro agudo tanto ligados como articulados, sin embargo es de suma importancia que no se rompa la línea melódica independientemente de la articulación que se realice.

Para mejorar en este aspecto se recomienda realizar muy lentamente y escuchando siempre la afinación, los siguientes ejercicios de “*La Technique d’Embouchure*” de Philippe Bernold.³

Exercice n° 2

The image shows a musical score for Exercise n° 2, consisting of six staves of music. The first staff begins with a treble clef and a 3/4 time signature. The music is written in a single melodic line. The first staff has a long note with a slur over it, followed by a series of eighth and quarter notes. The second staff starts with a dynamic marking 'sim.' (sforzando). The third staff has a 'Fine' marking. The fourth staff continues the melodic line. The fifth and sixth staves show more complex rhythmic patterns and accidentals. At the bottom right of the sixth staff, there is a performance instruction: 'D.C. al Fine à l'octave.'

³ Bernold, P. (s.f.). *La Technique d’Embouchure*. La Stravaganza.

Exercice n° 18

Reprise des 4 exercices à l'octave
Repeat the 4 exercises one octave higher

2.4 Música para flauta traversa avanzada

La obra seleccionada para este nivel es de la compositora costarricense Sandra Duarte Molina⁴, quien nace en Liberia, en 1985 inicia sus estudios de composición en la Escuela de Artes de Musicales de la Universidad de Costa Rica. Estudia orquestación con Benjamín Gutiérrez y piano con profesores como Pilar Aguilar, María Clara Cullel, entre otros; lo cual hace que el piano se convirtiera en uno de sus preferidos en sus composiciones. Su composición musical fue grandemente influenciada por Bernal Flores Zeller y finalizó sus estudios en dicha área en el año 1992. En sus obras en general predomina una armonía atonal, sin

⁴ En la actualidad coordina y funge como docente en Etapa Básica y en Enseñanza de la Música en Turrialba, Universidad de Costa Rica, Sede del Atlántico; además es docente en la Escuela de Artes Musicales.

embargo no deja de lado lo tonal y tradicional; además podemos encontrar en sus composiciones armonías jazz y ritmos guanacastecos.

El primer borrador de la obra fue realizado por la compositora nacional en el año 1989 para Dunia Moscoso, Sandra Chaverri y Tania Camacho, quienes en ese momento eran estudiantes de María Luisa Meneses en la Universidad de Costa Rica. La pieza fue revisada y estrenada en 1990 en el recital de Bachillerato en Composición.

Es una obra que consta de tres movimientos cortos, según Sandra Duarte:

El nombre hace referencia directa a la Divina Trinidad: *Padre, Hijo y Espíritu Santo*. Al final de la partitura, *P.H.E.S* es sellado con un versículo bíblico con cita en Filipenses 4:13. Desde mi perspectiva, cada movimiento tiene su personalidad, de ahí el carácter establecido en cada uno: el primero, denominado *Padre*, transcurre entre la majestuosidad (figuración rítmica pausada) y la acción (polirritmia), mientras *Hijo* es más pasivo, estable y melancólico. De los tres movimientos, *Espíritu Santo* es el más fluido y activo, con cierta inestabilidad métrica y corcheas constantes que sugieren una identidad dinámica. (Duarte, 2016).

Por lo escrito anteriormente, es de suma importancia interpretar los tres movimientos con el carácter representando a cada una de las figuras expuestas de la Divina Trinidad, además de tener en cuenta en todo momento que al ser un trio hace alusión al Padre, Hijo y Espíritu Santo; siendo así que según palabras de la compositora: *mi intención, es que existan tres voces que posean personalidad e*

individualidad melódica. Por estas razones, ninguna flauta sobresale a las otras, ni existen solos en la obra (Duarte, 2016).

En la obra se presenta la libre atonalidad, utiliza predominantemente cuartas y segundas que se alternan con acordes de séptimas y octavas en las tres partes, lo que hace que el estudiante tenga que escuchar en todo momento para poder lograr una correcta afinación a lo largo de la pieza.

2.5 Obras de compositores costarricenses que incluyen Flauta Traversa

A la Virgen del Carmen, Mariano Herrera Solís. P1-0688

Abangares (paso doble), Rafael Angel Fonseca Espinoza. P1-2276-15

Alegría de primavera, Julio Mata Oreamuno. P1-0083

Alicia (vals), Rafael Angel Fonseca Espinoza. P1-2276-01

Ángela (pasillo), Alcides Prado Quesada. P1-0190

Atenas (polka), Rafael Angel Fonseca Espinoza. P1-2276-36

Ave María, Mariano Herrera Solís. P1-0691

Ave María, Mariano Herrera Solís. P1-0687

Ave María, Mariano Herrera Solís. P1-0682

Ave María, Mariano Herrera Solís. P1-0690

Ave María, Julio Mata Oreamuno. P1-0356

Bella atenienses (paso doble), Rafael Angel Fonseca Espinoza. P1-2276-20

Bodas de plata (marcha), Alcides Prado Quesada. P1-0720

Camaradas (marcha), Rafael Angel Fonseca Espinoza. P1-2276-07

Canciones Entonemos, Mariano Herrera Solís. P1-0667

Cantando y silbando el charleston, Rafael Angel Fonseca Espinoza. P1-2276-24

Cinco piezas breves para quinteto de viento, Rocío Sanz Quirós. P1-0127

Dí que sí (vals), Rafael Angel Fonseca Espinoza. P1-2276-37

El capitán (Chotis), José Campabadal Calvet. P1-0908

El poder del amor (vals), Rafael Angel Fonseca Espinoza. P1-2276-09

Ermida, Rafael Angel Fonseca Espinoza. P1-2276-26

Glorioso Santiago, Mariano Herrera Solís. P1-0685

Grecia (polka), Rafael Angel Fonseca Espinoza. P1-2280-09

Honor a ti María, Mariano Herrera Solís. P1-0667

Lira de cristal, Julio Mata Oreamuno. P1-0346

Mona Lisa, Julio Mata Oreamuno. P1-0079

Perdón, oh Dios mío, Alejandro Monestel Zamora. P1-02070-01

Salve Regina, Mariano Herrera Solís. P1-0689

Sonata para flauta y piano, Rocío Sanz Quirós. P1-0128

Te Deum, Alcides Prado Quesada. P1-0168

Tu que a Lázaro (Qui Lazaro), Mariano Herrera Solís. P1-0668

Yo creo que vive! (Credo quod), Mariano Herrera Solís. P1-0668

Conclusiones

En este documento se demuestra que existe repertorio costarricense que puede ser incorporado en las clases de Flauta Traversa, además se cuenta con obras que reflejan diferentes niveles como lo son elemental, intermedio y avanzado. También se puede destacar que estas partituras se encuentran en su mayoría al alcance de nuestras manos, ya que contamos con el Archivo Histórico Musical, el cual es muy accesible debido a que cuenta con una página en internet y se pueden solicitar obras por medio de correo electrónico.

Es de suma importancia hacer consciencia en que contamos con importantes compositores a lo largo nuestra historia, su música nos identifica como costarricenses razón por la cual es primordial que los estudiantes de nuestro país interpreten obras nacionales.

En este documento quedan plasmadas ciertas dificultades que se presentan en los estudiantes a la hora de tocar y se proponen ejercicios para que se desarrolle una mejor forma de tocar la flauta traversa.

Gracias a la investigación de repertorio nacional que se logró realizar en el presente trabajo, se obtuvo un listado de las obras que incluyen a la flauta traversa. Con esto se desea que los docentes puedan aprovechar dicha información para incluir este repertorio en sus clases.

Bibliografía

- *Archivo Histórico Musical*. (s.f.). Obtenido de <http://archivomusical.ucr.ac.cr/>
- Bernold, P. (s.f.). *La Technique d`Embouchure*. La Stravaganza.
- Gariboldi, G. (1981). *Die ersten Übungen für Flöte*. Budapest: Editio Musica Budapest.
- Moyse, M. (1932). *Vingt Quatre Petites Études Mélodiques*. París: Alphonse Leduc.
- Moyse, M. (1952). *Bouquet Des Tons Op.125 de Fürstenau*. Paris: Alphonse Leduc.
- Quantz, J. J. (1985). *On Palyin the Flute* (Segunda ed.). (E. R. Reilly, Trad.) New York: Schirmer Books.
- Wagner, E. F. (MCMXVII). *Foundation to flute playing*. New York: Carl Fisher Inc.

Anexos

ANEXO 1. *En este valle del padecer*, Tertuliano Mora Pacheco

Allegretto
Andate
En este valle del padecer. Tertuliano

Agosto

Archivo Histórico Musical
Escuela de Artes Musicales
Universidad de Costa Rica

Clarinet en si b. "En este valle del padecer" Tertruliano

Archivo Histórico Musical
Escuela de Artes Musicales
Universidad de Costa Rica

Violín Andate "En este valle del padecer" Tertruliano Mora

Archivo Histórico Musical
Escuela de Artes Musicales
Universidad de Costa Rica

Cello - yte. *Andate.* En este valle del padecer. Tenthuliano

Archivo Histórico Musical
Escuela de Artes Musicales
Universidad de Costa Rica

Fuente:AHM-UCR, P1-1691

ANEXO 2. *Alma Tropical*, Julio Fonseca Gutiérrez

Flauta (para cuarteto)

Alma Tropical, Pasillo

J.F.G.

ARCHIVO HISTÓRICO
MÚSICA
U.C.R. - EAM

Handwritten musical score for Flute (quartet) of Alma Tropical, Pasillo by Julio Fonseca Gutiérrez. The score is written on ten staves with various musical notations including dynamics (p, p. ad. ca., sf, f, sfz), articulation (accents, slurs), and performance instructions (8va, para fin, 8va, loco, signo, sc. 8., sc. 8vo, y largo X, Final). The piece is in 2/4 time and features complex rhythmic patterns and melodic lines.

1st Violin

MONO HISTORICO
MUSICA
U.C.R. - EAM

Alma Tropical, Pasillo

603

J. Francisco

Handwritten musical score for 1st Violin and Cello. The score is written on ten staves. The top staff is for the 1st Violin, and the bottom staff is for the Cello. The music is in 3/4 time and features various dynamics and articulations. Key markings include *Mod. S.*, *p.*, *divisi*, *pp*, *p. con sentimento*, *ff*, *Fin*, *signe*, *para sin*, *ff*, *p dolce*, *Pino*, *D.C. 8. f*, and *sa...*. The score includes first and second endings, marked with *1.* and *2.* and **) 1.*. The piece concludes with a double bar line and the word *Fin*.

* Nota: Para baile se suprime la ultima parte, haciendo aqui el D.C.

Handwritten musical notation at the bottom right of the page, showing a few notes and a double bar line, likely a continuation or alternative ending of the piece.

bello

Alma Tropical

ARROYO HISTORICO
MUSICAL
U.C.R. - EAM

Handwritten musical score for 'Alma Tropical' featuring a Bello part. The score consists of 11 staves of music with various annotations including 'sigue', 'Solo para Fin', 'Trio', and 'p.p.'. It includes first and second endings and a final section marked 'Trio'.

* Para baile se suprime esta parte.

b. Bajo Alma Tropical. Pasillo J. Fournier
 ARCHIVO HISTÓRICO MUSICAL U.C.R. - EAM

* Para baile se suprime esta parte

Fuente: AHM-UCR, P1- 0603

Nota: esta pieza es para piano y existe una versión para cuarteto (flauta, violín, violoncello y contrabajo).

ANEXO 3 *Trio P.H.E.S*, Sandra Duarte Molina

ALLEGRO I SECCION (Padre) TRIO DE FLAUTAS Sandra Duarte Mol. Set-90

Fl. I
Fl. II
Fl. III

mf
mf
mf

pp
pp
p

mp cresc.
mp cresc.
mp cresc.

mf
mf

-1-

24

p

25

26

mp *rit pp*

27

mf *dim. poco* *Tempo* *Tempo*

Handwritten musical score, measures 39-43. The score is written on three staves. Measure 39 is circled. The notation includes treble and bass clefs, a key signature of one flat, and various rhythmic values. A dynamic marking of *mf* is present in measure 40.

Handwritten musical score, measures 44-47. The score is written on three staves. Measure 44 is circled. The notation includes treble and bass clefs, a key signature of one flat, and various rhythmic values. Dynamic markings include *sf*, *p*, and *mp*. There are also some handwritten annotations like "S.P. 200.000" and "P".

Handwritten musical score, measures 48-53. The score is written on three staves. Measure 48 is circled. The notation includes treble and bass clefs, a key signature of one flat, and various rhythmic values. Dynamic markings include *sfz*, *mf*, and *p*. There are also some handwritten annotations like "P" and "3-".

① Adagio (a golpes) 2da SECCION (Hijo)

I mf

II mf

III

⑥ 2+3 f

⑫ p mf p pp

⑬ p pp

④ *Allegro molto.* (3RA SECCION) (Espiritu Santo)

f. *Non legato*

f. *Non legato*

f. *Non legato*

④

⑤ *marcato*

marcato

marcato

p sub.

-5-

⑪

Musical notation for system 11, measures 1-3. Treble clef, key signature of two flats. Dynamics: P, mf.

⑫

Musical notation for system 12, measures 1-3. Treble clef, key signature of two flats. Dynamics: P.

⑬

Musical notation for system 13, measures 1-3. Treble clef, key signature of two flats. Dynamics: P, f, f marcato, dim poco a poco.

-6-

Empty musical staves at the bottom of the page.

The image shows a musical score for three systems of staves. The first system, marked with a circled '21', consists of three staves with rhythmic patterns and dynamic markings of *pp* and *ppp*. The second system, marked with a circled '26', also has three staves, featuring a change in tempo to *f marcato* and dynamic markings of *pppp* and *f*. The third system, marked with a circled '29', consists of three staves with complex rhythmic figures and a dynamic marking of *f*. The score is enclosed in a rectangular frame with empty staff lines above and below.

Handwritten musical notation for measures 33-37. The score is written on three staves. Measure 33 is circled. The music includes treble and bass clefs, a key signature of one sharp (F#), and a 12/8 time signature. Dynamics include *mf* and *rit*. There are various musical notations such as beams, slurs, and accidentals.

Handwritten musical notation for measures 38-42. The score is written on three staves. Measure 38 is circled. The music includes treble and bass clefs, a key signature of one sharp (F#), and a 12/8 time signature. Dynamics include *mf* and *rit*. There are various musical notations such as beams, slurs, and accidentals.

- 8 -

Filipenses 4:13.
"Todo lo puedo en Cristo
que me fortalece".

~~Handwritten scribbles and notes~~

ANEXO 4. Transcripción “En este Valle del Padecer”

Para facilitar la lectura de los estudiantes.

Score

En este valle del padecer

Tertuliano Mora Pacheco

Andante

Flute

Clarinet in B \flat

Violin

Cello

Fl.

B \flat Cl.

Vln.

Vc.

p

f

tr

Musical score for measures 8-11. The score is in 3/4 time and features four staves: Flute (Fl.), B♭ Clarinet (B♭ Cl.), Violin (Vln.), and Violoncello (Vc.). The key signature has two flats (B♭ and E♭). Measure 8 is marked with a '8' above the Flute staff. The Flute part has a melodic line with slurs and accents. The B♭ Clarinet part has a rhythmic accompaniment. The Violin part has a melodic line with slurs and accents. The Violoncello part has a rhythmic accompaniment.

Musical score for measures 12-14. The score continues with the same four staves: Flute (Fl.), B♭ Clarinet (B♭ Cl.), Violin (Vln.), and Violoncello (Vc.). Measure 12 is marked with a '12' above the Flute staff. The Flute part has a melodic line with slurs and accents, ending with a trill (tr) in measure 14. The B♭ Clarinet part has a rhythmic accompaniment. The Violin part has a melodic line with slurs and accents. The Violoncello part has a rhythmic accompaniment.

ANEXO 5. Transcripción “Alma Tropical”

Para facilitar la lectura de los estudiantes.

Score

Alma Tropical, pasillo

Julio Fonseca Gutiérrez

The score is for a piece titled "Alma Tropical, pasillo" by Julio Fonseca Gutiérrez. It is written in 3/4 time and marked "Molto". The score is divided into two systems. The first system includes parts for Flute, Violin, Cello, and Double Bass. The Flute part starts with a dynamic marking of *p* and includes a section marked "Divisi". The Violin part also starts with *p*. The Cello and Double Bass parts provide a rhythmic accompaniment. The second system continues the Flute and Violin parts, with the Flute part starting at measure 6. The Violin part continues with a similar accompaniment. The Cello and Double Bass parts continue with their respective parts, with the Double Bass part including a "pizz." marking.

Flute

Violin

Cello

Double Bass

Fl.

Vln.

Vc.

D.B.

Molto

p

Divisi

pizz.

2

Alma Tropical

Musical score for measures 1-15. The score is for Flute (Fl.), Violin (Vln.), Viola (Vc.), and Double Bass (D.B.). The Flute and Violin parts feature melodic lines with slurs and accents, marked with *ff*. The Viola and Double Bass parts provide a harmonic accompaniment with sustained notes and rests.

Musical score for measures 16-20. The score is for Flute (Fl.), Violin (Vln.), Viola (Vc.), and Double Bass (D.B.). Measure 16 includes a *f* *Divisi* marking for the Violin. Measure 17 features a *ff* marking for the Violin and a *ff* *arco* marking for the Double Bass. Measure 18 has a *pp* marking for the Violin. Measure 20 has a *p* marking for the Double Bass. The Flute part continues with melodic lines.

Alma Tropical

3

Musical score for measures 22-27. The score is for Flute (Fl.), Violin (Vln.), Violoncello (Vc.), and Double Bass (D.B.).

- Fl.:** Measure 22 is a whole rest. Measures 23-27 contain a melodic line starting with a quarter rest, followed by eighth and quarter notes.
- Vln.:** Measures 22-27 contain a melodic line with eighth and quarter notes. Dynamics include *f* and *ff*.
- Vc.:** Measures 22-27 contain a melodic line with eighth and quarter notes. Dynamics include *pizz.* and *arco*.
- D.B.:** Measures 22-27 contain a bass line with quarter notes and rests. Dynamics include *pizz.* and *arco*.

Musical score for measures 28-33. The score is for Flute (Fl.), Violin (Vln.), Violoncello (Vc.), and Double Bass (D.B.).

- Fl.:** Measures 28-33 contain a melodic line with eighth and quarter notes. A first ending bracket is present over measures 32-33.
- Vln.:** Measures 28-33 contain a melodic line with eighth and quarter notes. Dynamics include *p. dolce*.
- Vc.:** Measures 28-33 contain a melodic line with eighth and quarter notes. Dynamics include *p. con sentimento*.
- D.B.:** Measures 28-33 contain a bass line with quarter notes and rests. Dynamics include *p*.

4 Alma Tropical

Fl. ³⁴ 2.

Vln. ³⁴

Vc.

D.B. *pizz.*

Fl. ³⁹

Vln. ³⁹

Vc.

D.B.

Alma Tropical

5

Musical score for measures 44-48 of Alma Tropical. The score is arranged for four instruments: Flute (Fl.), Violin (Vln.), Violoncello (Vc.), and Double Bass (D.B.).

- Fl.:** Melodic line with eighth-note patterns and slurs.
- Vln.:** Harmonic accompaniment with chords and slurs.
- Vc.:** Bass line with eighth-note patterns.
- D.B.:** Bass line with eighth-note patterns.

Musical score for measures 49-53 of Alma Tropical. The score is arranged for four instruments: Flute (Fl.), Violin (Vln.), Violoncello (Vc.), and Double Bass (D.B.).

- Fl.:** Melodic line with slurs and dynamics. Includes markings: *sigue*, *8va*, *para fin*, **Trio**, *8va*.
- Vln.:** Harmonic accompaniment with slurs and dynamics. Includes markings: *sigue*, *para fin*, **ff**.
- Vc.:** Bass line with slurs and dynamics. Includes markings: *sigue*, **ff**, *Solo para Fin*, **ff**.
- D.B.:** Bass line with slurs and dynamics. Includes markings: *para seguir*, *arco*, *para terminar*, **ff**.

Alma Tropical

55 *loco*

Fl.

Vln.

Vc. *p. dolce* *f*

D.B. *pp* *p*

61 *8va*

Fl.

Vln.

Vc.

D.B.

67

Fl.

1. 2.

D.C.

Vln.

pizz.

Vc.

*

pizz.

D.B.

ff

p

73

Fl.

Vln.

Vc.

arco

pizz.

D.B.

ff

*Nota: Para baile se suprime la última parte haciendo aquí el D.C

8

Alma Tropical

79

Fl.

Vln.

Vc.

D.B.

arco

Detailed description: This system of music covers measures 79 to 84. The Flute (Fl.) part begins at measure 79 with a melodic line. The Violin (Vln.) part has a similar melodic line. The Violoncello (Vc.) part provides a rhythmic accompaniment with eighth notes. The Double Bass (D.B.) part has a bass line with some rests. The word 'arco' is written above the D.B. staff in measure 81.

85

Fl.

Vln.

Vc.

D.B.

pizz.

arco

Detailed description: This system of music covers measures 85 to 89. The Flute (Fl.) part continues its melodic line. The Violin (Vln.) part has a melodic line with some rests. The Violoncello (Vc.) part has a rhythmic accompaniment with eighth notes. The Double Bass (D.B.) part has a bass line. The word 'pizz.' is written above the Vln. staff in measure 85 and above the Vc. staff in measure 86. The word 'arco' is written above the D.B. staff in measure 88.

91

Fl.

91

Vln.

Vc.

D.B.

97

Fl.

97

Vln.

Vc.

D.B.

8va

8va

D.C. Trio luego %

ANEXO 6. Programa de mano del recital Didáctico.

**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Facultad de Bellas Artes
Escuela de Artes Musicales
Sección de Vientos**

Priscilla Garro Zúñiga

presenta

***Música Costarricense para
Flauta Traversa en tres
niveles: un enfoque
pedagógico.***

Fecha: 29-08-2016

Hora: 7:00 pm

NIVEL ELEMENTAL

En esta rúbrica del padre

Marta José María Naranjo

Abigail Mariño Jiménez

Cristina Aguilar Cordero

Alexander Sáenz-Arango

Tertuliano Mora Pacheco

Fátima Traversa

Violín

Violonchelo

Clarinet

NIVEL INTERMEDIO

Alma Topical

Tania Vialta Vargas

Abigail Mariño Jiménez

Luz Alonso Zúñiga Mendieta

Valeria González Campos

Julio Fonseca Gutiérrez

Flauta

I^a Violín

II Violín

Contrabajo

Violonchelo

NIVEL AVANZADO

Padre, Hijo, Espiritu Santo

Priscilla Carr Zúñiga

Adriana Quezada Mariño

Natalia Miranda Gutiérrez

Sandra Duarte Molina

I Flauta

II Flauta

III Flauta

Tertuliano Mora Pacheco (27 octubre, 1898-10 marzo, 1967), nace en Palmares, inicia en la música a los siete años con su padre, en el año 1920 se gradúa como Maestro de música en la Escuela de Música de Santa Cecilia. Dio clases en la Escuela Central de Palmares, dirigió la Filarmónica Municipal y por 12 años, la Banda de Conciertos Don Bosco (fundada por él).

Julio Fonseca Gutiérrez, nace el 22 de mayo de 1895 en San José y fallece el 22 de julio de 1950. Comienza sus estudios musicales en la Escuela Nacional de Música, recibe una beca en 1902 para estudiar en el Liceo Artístico de Milán, continúa su formación en el Conservatorio Real de Bruselas, regresa a Costa Rica en 1906 convirtiéndose en maestro de Capilla y forma parte de la Banda Nacional de San José. Aportó gran cantidad de trabajos musicales al país.

Sandra Duarte Molina, nace en Liberia, en 1985 inicia sus estudios de composición en la Escuela de Artes de Musicales de la Universidad de Costa Rica. Estudia orquestación con Benjamin Gutiérrez y piano con profesores como Pilar Aguilar, María Clara Culliel, entre otros. Su composición musical fue grandemente influenciada por Ber-nal Flores Zeller y finalizó sus estudios en dicha área en el año 1992. En sus obras predomina una armonía atonal, sin embargo no deja de lado lo tonal y tradicional; además podemos encontrar en sus composiciones armonías jazz y ritmos guatemaltecos.

Músicos

FLAUTA	<i>ADRIANA MURILLO QUESADA</i>
FLAUTA	<i>NOELIA MIRANDA GUTIÉRREZ</i>
FLAUTA	<i>MARÍA JESÚS MURILLO NARANJO</i>
FLAUTA	<i>TANLA VILLALTA VARGAS</i>
VIOLIN	<i>ADRIEL MURILLO JIMÉNEZ</i>
VIOLIN	<i>ABIGAIL MURILLO JIMÉNEZ</i>
CONTRABAJO	<i>LUIS ALONSO ZÚÑIGA MÉNDEZ</i>
VIOLONCELLO	<i>CRISTINA AGULAR CUADRA</i>
VIOLONCELLO	<i>VALESKA GÓNZALEZ CAMPOS</i>
CLARINETE	<i>ALEXANDER SAÉNZ ARAYA</i>

Músicos

FLAUTA *ADRIANA MURILLO QUESADA*

FLAUTA *NOELIA MIRANDA GUTIÉRREZ*

FLAUTA *MARÍA JESÚS MURILLO NARANJO*

FLAUTA *TANIA VILLALTA VARGAS*

VIOLIN *ADRIEL MURILLO JIMÉNEZ*

VIOLIN *ABIGAIL MURILLO JIMÉNEZ*

CONTRABAJO *LUIS ALONSO ZÚÑIGA MÉNDEZ*

VIOLONCELLO *CRISTINA AGULAR CUADRA*

VIOLONCELLO *VALESKA GÓNZALEZ CAMPOS*

CLARINETE *ALEXANDER SAÉNZ ARAYA*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Facultad de Bellas Artes
Escuela de Artes Musicales
Sección de Vientos

Priscilla Garro Zúñiga

presenta

***Música Costarricense para
Flauta Traversa en tres
niveles: un enfoque
pedagógico.***

Fecha: 29-08-2016

Hora: 7:00 pm

NIVEL ELEMENTAL

<i>En este valle del padecer</i>	<i>Tertuliano Mora Pacheco</i>
<i>María Jesús Murillo Naranjo</i>	<i>Flauta Traversa</i>
<i>Abigail Murillo Jiménez</i>	<i>Violín</i>
<i>Cristina Aguiar Cuadra</i>	<i>Violoncello</i>
<i>Alexander Sáenz Araya</i>	<i>Clarinete</i>

NIVEL INTERMEDIO

<i>Alma Tropical</i>	<i>Julio Fonseca Gutiérrez</i>
<i>Tania Villalta Vargas</i>	<i>Flauta</i>
<i>Adriel Murillo Jiménez</i>	<i>I Violín</i>
<i>Abigail Murillo Jiménez</i>	<i>II Violín</i>
<i>Luis Alonso Zúñiga Méndez</i>	<i>Contrabajo</i>
<i>Valeska González Campos</i>	<i>Violoncello</i>

NIVEL AVANZADO

<i>Padre, Hijo, Espíritu Santo</i>	<i>Sandra Duarte Molina</i>
<i>Priscilla Garro Zúñiga</i>	<i>I flauta</i>
<i>Adriana Quesada Murillo</i>	<i>II flauta</i>
<i>Noelha Miranda Gutiérrez</i>	<i>III flauta</i>

Tertuliano Mora Pacheco (27 octubre, 1898-10 marzo, 1967), nace en Palmares, inicia en la música a los siete años con su padre, en el año 1920 se gradúa como Maestro de música en la Escuela de Música de Santa Cecilia. Dio clases en la Escuela Central de Palmares, dirigió la Filarmonía Municipal y por 12 años, la Banda de Conciertos Don Bosco (fundada por él).

Julio Fonseca Gutiérrez, nace el 22 de mayo de 1885 en San José y fallece el 22 de julio de 1950. Comienza sus estudios musicales en la Escuela Nacional de Música, recibe una beca en 1902 para estudiar en el Liceo Artístico de Milán, continúa su formación en el Conservatorio Real de Bruselas, regresa a Costa Rica en 1906 convirtiéndose en maestro de Capilla y forma parte de la Banda Nacional de San José. Aportó gran cantidad de trabajos musicales al país.

Sandra Duarte Molina, nace en Liberia, en 1985 inicia sus estudios de composición en la Escuela de Artes de Musicales de la Universidad de Costa Rica. Estudia orquestación con Benjamín Gutiérrez y piano con profesores como Pilar Aguilar, María Clara Culler, entre otros. Su composición musical fue grandemente influenciada por Bernal Flores Zeller y finalizó sus estudios en dicha área en el año 1992. En sus obras predomina una armonía atonal, sin embargo no deja de lado lo tonal y tradicional; además podemos encontrar en sus composiciones armonías jazz y ritmos guanacastecos.