

Informe de Semillerista: Creación de Duetos Mixtos, a partir de la Reconfiguración de Estudios Técnicos como Recurso Pedagógico y de Práctica para la Música De Cámara

Docente líder del proyecto: Mateo Sepúlveda Ríos

Docente Co investigador: Víctor José Medina Achury y León Fabio Salcedo Ortiz

Lina María Delgadillo Ramos

Universidad de Cundinamarca

Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias Políticas

Programa de Música

Zipaquirá Cundinamarca

2024

Informe de Semillerista: Creación de Duetos Mixtos, a partir de la Reconfiguración de Estudios Técnicos como Recurso Pedagógico y de Práctica para la Música De Cámara

Lina María Delgadillo Ramos

Cód. 891219205

Trabajo de Grado Sometido como Requisito Parcial en los Requerimientos para el Grado de Maestro en Música

Mateo Sepúlveda Ríos

Universidad de Cundinamarca

Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias Políticas

Programa de Música

Zipaquirá Cundinamarca

2024

Tabla de contenido

Tabla de contenido.....	3
Tabla de Figuras.....	6
Resumen.....	8
Descriptores o palabras claves	8
Contenido.....	9
Objetivo general del proyecto	9
Objetivos específicos del proyecto	9
Objetivos del semillerista.....	10
Resumen del planteamiento del problema	11
Compendio de la justificación	13
Descripción del marco de referencia.....	15
Marco referencial del semillerista.....	16
Estudios técnicos para flauta travesa	17
Finale.....	17
Música de cámara	18
Interpretación musical.....	18
Descripción del marco metodológico	19
Recolección y análisis de repertorios:.....	19
Elaboración de obras artísticas.....	22
Productos finales.....	23

Trabajo realizado por el semillerista	24
Descripción de resultados	24
Actividad 1: Recopilación y digitalización de material técnico para flauta traversa	25
Actividad 2: Recolección y análisis de repertorio.....	26
Actividad 3: Selección de obras y formatos instrumentales	28
Actividad 4: Participación en la elaboración compositiva como orquestador, realizando transcripciones y revisiones editoriales.....	30
Actividad 5: Montaje y revisión de composiciones	31
Actividad 6: Divulgación de resultados parciales y finales, a través de ponencias en eventos académicos	34
Actividad 7: Comentarios técnicos de cada estudio abordado	36
Actividad 8: Sesiones de grabación para resultado fonográfico	38
Actividad 9: Realización de conciertos en diferentes espacios universitarios	42
Actividades del semillerista	44
Descripción detallada de actividades y aportes realizados en el proyecto de investigación	44
Resultados y conclusiones	50
Resultados y conclusiones admitidos en el marco general de la investigación	50
Resultados	50
Resultados propios del proceso de participación del estudiante dentro del proyecto de investigación ..	50
Resultados	50
Conclusión	51

Bibliografía	52
Anexos	55
Anexo 1: Ensayos dueto No. 2.....	55
Anexo 2: Solicitud del documento solicitado en la semana 1.....	57
Anexo 3: Ensayos con el guitarrista.....	58
Anexo 4: Ensayo previo a la grabación del dueto No. 1	59
Anexo 5: Estudio técnico de cámara No. 1 para flauta traversa y guitarra acústica	60
Anexo 6: Preparación montaje del primer dueto mixto para Flauta y guitarra.	66
Anexo 7: Estudio técnico de cámara No. 2 para flauta traversa y oboe.....	67

Tabla de Figuras

Figura 1	19
Figura 2	20
Figura 3	21
Figura 4	21
Figura 5	22
Figura 6	28
Figura 7	29
Figura 8	30
Figura 9	31
Figura 10	32
Figura 11	34
Figura 12	35
Figura 13	35
Figura 14	37
Figura 15	38
Figura 16	39
Figura 17	40

Figura 18	41
Figura 19	41
Figura 20	42
Figura 21	43

Resumen

El siguiente informe de semillero, escrito sobre el proyecto de “Creación de duetos mixtos, a partir de la reconfiguración de estudios técnicos como recurso pedagógico y de práctica para la música de cámara”, consiste en un proyecto que a través de un trabajo colaborativo establece la co creación musical entre los participantes, conjugando roles de intérprete, compositor, arreglista y productor, con el desarrollo de las siguientes actividades: recolección y análisis de estudios técnicos para flauta travesa, tanto de nivel básico como avanzado; grabación fonográfica de las partes de flauta de los diferentes estudios creados en el semillero de investigación; la construcción de comentarios para la buena ejecución de cada estudio; la realización de una ponencia y de un concierto donde se presentaron los resultados obtenidos, con los cuales se dio cumplimiento a los objetivos planteados. Como formato base se establecieron ensambles de duetos de cámara con los cuales se realizó el proceso de creación, investigación y experimentación artística, brindando así espacios formativos que aporten a las líneas misionales del programa de música de la Universidad de Cundinamarca. Por otra parte, el material obtenido del proyecto brindará a intérpretes, investigadores y educadores musicales nuevas visiones de repertorios que normalmente son abordados de otra manera, aportando a los intérpretes la renovación de sus métodos de formación musical y práctica artística.

Descriptorios o palabras claves

Composición, música de cámara, estudios técnicos, registro fonográfico, flauta travesa.

Contenido

Objetivo general del proyecto

Generar obras de creación artística comprendidas en la composición e interpretación de duetos mixtos basados en la reconfiguración de estudios técnicos.

Objetivos específicos del proyecto

Contribuir a la literatura tanto de estudios para instrumento solo como de música de cámara a partir de la creación de nuevo material musical con contenido de formación técnica y artística.

Aportar desde la producción compositiva a las líneas misionales, objetivos y objeto del programa de música de la Universidad de Cundinamarca en la conjunción de la música clásica con las músicas tradicionales latinoamericanas.

Contribuir en la construcción de nuevas visiones interpretativas del repertorio técnico instrumental.

Proponer soluciones didácticas en el mejoramiento técnico instrumental individual mediado por la experiencia en la música de cámara.

Impulsar desde la elaboración de material fonográfico a la circulación y divulgación de las composiciones realizadas en ámbitos académicos nacionales e internacionales.

Aportar al fortalecimiento de la investigación formativa en el programa de música por medio de la asesoría de un trabajo de grado.

Objetivos del semillerista

Fortalecer conocimientos en el área composicional a partir de la producción del nuevo material.

Experimentar la síntesis de las combinaciones entre diferentes instrumentos para la creación de duetos mixtos.

Adquirir experiencia interpretativa en la música de cámara, en el formato de dueto con diferentes instrumentos.

Abordar diversas técnicas para el estudio personal basado en el análisis realizado de diferentes estudios para flauta travesa.

Aportar en la creación de dicho material fonográficamente, mediante la interpretación de los duetos realizados en marco al desarrollo del proyecto.

Resumen del planteamiento del problema

Este proyecto de investigación plantea una problemática en cuanto a la práctica instrumental interpretativa de los estudios que desarrollan la parte técnico-motriz del estudiante de música. Planteando, más allá de la estrategia de brindar una variedad de herramientas para la formación de instrumentistas, un fortalecimiento en el desarrollo del pensamiento crítico y analítico, orientado a objetivos que contribuyen a la formación de la inteligencia musical, generando también una independencia musical necesaria para la resolución de problemas interpretativos, haciendo énfasis (en este caso) en el trabajo instrumental colectivo, Sepúlveda et al. (2022).

A lo largo del proceso de formación musical, todo estudiante se enfrenta a la literatura universal de estudios técnicos, los cuales buscan el desarrollo de una corporeidad y un uso de la biomecánica acertado, abordando configuraciones detalladas de pasajes musicales que suelen quedarse cortos en cuanto a lo interpretativo, pues son piezas musicales que no son expuestas a un público, sino que tan solo son presentadas en clase frente al maestro que se encarga de realizar las correcciones pertinentes. Al momento de ejecutar este material, el intérprete se centra netamente en lo técnico, prestando atención a la digitación y/o a las diferentes articulaciones presentadas, dejando a un lado la musicalidad que este puede presentar. Con respecto a lo relacionado con la problemática expuesta, surge la siguiente pregunta por parte de la semillerista, ¿Es posible abordar estos estudios técnicos de una manera diferente sin perder el enfoque interpretativo, logrando que el resultado pueda ser expuesto a un público?

Según lo anterior, existe la posibilidad de una práctica instrumental colectiva, en donde la “música de cámara es una instancia, en la formación musical, que posibilita la participación e interacción de los intérpretes, propiciando desarrollo de la audición, percepción y expresión”

(Universidad Nacional de La Plata, 2012, p.1). Para esto se toma como necesidad generar nuevos espacios para el desarrollo de esta, pues en la Universidad de Cundinamarca son escasos y no son estrictamente obligatorios para el estudiante, convirtiendo este trabajo en una opción viable para el desarrollo de la inteligencia y de la independencia musical descrita por el proyecto de investigación (Sepúlveda et al. 2022). Todo esto con el fin de generar conciencia en cuanto a la importancia que tiene el hacer música de cámara, pues su abordaje, ayuda a una comprensión profunda de las obras, permite ver la conexión entre una idea musical y otra, abarca diferentes destrezas y aporta a la interpretación de lo ejecutado, experiencia que, desde el punto de vista de la semillerista, debe ser indispensable para todo músico en formación, sabiendo que el rol interpretativo a nivel profesional será abordado en conjunto, para luego ser presentado al público en general.

Compendio de la justificación

Sepúlveda et al. (2022) comenta que el proyecto consiste en la composición, montaje, interpretación, registro y divulgación de un nuevo material con enfoque formativo, el cual tiene como propósito brindar una nueva visión en cuanto al abordaje interpretativo de estos estudios, estableciendo una metodología distinta a la tradicional que puede ser implementada tanto para el estudio personal en estudiantes y/o para en la enseñanza en el caso de los instructores. Por su parte, la reconfiguración de estos estudios también busca enriquecer el repertorio de música de cámara, en este caso creando tres piezas nuevas, las cuales serán divulgadas en diferentes espacios académicos, obteniendo de cada una su respectivo libro con el score, las partes individuales de cada instrumento y algunos comentarios sugeridos para la práctica y la interpretación de las obras.

Este trabajo colectivo brinda a los participantes del proyecto espacios de investigación, exploración, interpretación y creación musical que aportan a su desarrollo artístico, vinculando la música de cámara en principio, ya que ésta “constituye un espacio formativo de relevancia en los programas de estudio de las universidades y conservatorios tanto en el ámbito nacional como en el internacional” (Sepúlveda et al. 2022, p.7). En el caso de la Universidad de Cundinamarca existen diferentes espacios en donde se asume la ejecución de la música de cámara desde diferentes grupos institucionales, como en el caso de los ensambles de música colombiana, la camerata de cuerdas sinfónicas y la orquesta de cuerdas pulsadas, así como en el caso de algunos instrumentistas que en sus exámenes interpretan repertorio con acompañamiento de docentes del área de piano.

El material base para este ejercicio creativo y colaborativo está constituido por estudios técnicos para instrumentos solistas, en este caso para Flauta, Oboe, Clarinete, Guitarra y Piano, los cuales son interpretados por los docentes y los semilleristas pertenecientes a este proyecto de investigación, generando la interacción entre estos, en espacios creados para la ejecución de la música de cámara.

La presencia de la semillerista en este proyecto, se da por la necesidad y la búsqueda de herramientas para el abordaje de estos estudios técnicos, debido al punto conclusivo en el que se encuentra la estudiante de su carrera de pregrado, estos estudios son de nivel avanzado, volviendo más difícil su comprensión, debido a la gran cantidad de información que tergiversa el tema principal expuesto por parte del compositor, cobrando sentido al momento de reconfigurar dicho estudio en compañía de otro instrumento. También, toma esta oportunidad como un espacio de exploración de la música de cámara, teniendo en cuenta que en su currículo académico cuenta con pocos espacios que le brinden esta posibilidad.

Así mismo, dicho proyecto contribuyó al desarrollo del trabajo de grado de la estudiante, en este caso como semillerista del proyecto de investigación “Creación de duetos mixtos, a partir de la reconfiguración de estudios técnicos como recurso pedagógico y de práctica para la música de cámara”, donde cumplió con la realización de diferentes actividades, que permitieron no solo aportar al desarrollo del proyecto, sino también a la adquisición de nuevos conocimientos musicales que ayudaran a su desempeño como profesional.

Descripción del marco de referencia

En este apartado se realizará un resumen del estado del arte, puesto que la descripción se encuentra desarrollada en esta sección del documento maestro realizado por el docente líder del proyecto y sus dos coinvestigadores, el cual abarca el marco de referencia del proyecto enfocado en tres ámbitos: la formación técnica, la práctica de ensamble y la creación de repertorio técnico que busca soluciones didácticas para enriquecer individualmente al interprete, desde lo colectivo.

La propuesta presentada en cuanto al proceso creativo por Sepúlveda et al. (2023), consiste en: a) el enfoque del desarrollo de habilidades técnicas propias de cada instrumento obtenidas por medio de la literatura universal de estudios técnicos, b) proponiendo la creación de formatos instrumentales de música de cámara, buscando la práctica interpretativa en conjunto, y c) pretende cohesionar los dos aspectos anteriormente mencionados, creando repertorio para formato de dueto que abarque lo técnico por medio del trabajo de ensamble.

Para elucidar el alcance del proyecto, se hace referencia a diferentes aproximaciones. En primer lugar, menciona el trabajo del violinista venezolano Alexis Cárdenas reflejado en su producción discográfica “Alexis Cárdenas&Recovecos” (2021), en donde fusiona la música latinoamericana con la música europea (Bach, Brahms y Paganini) y el manejo que realiza estructuralmente al repertorio universal con recursos propios de la música de Suramérica, generando una hibridación de estilos, de culturas y de géneros.

También menciona el trabajo realizado por parte del cuarteto latinoamericano de cuerdas frotadas, postulando ejemplos de integración de sonoridades y estilos de Iberoamérica con elementos de la música académica, como se refleja en su obra Montuno Fever; En cuanto al trabajo de formación técnico instrumental desde el ensamble, se menciona la investigación que

hace Luna Vanegas en “Ejercicios técnico aplicados al formato de cuarteto de saxofones” (2016) que se encuentra con la necesidad de formular una guía para metodizar el abordaje de estudios técnicos, por medio de diferentes habilidades, a su vez, comprendiendo la diversidad de ensambles y de niveles interpretativos.

Como última aproximación en cuanto a la creación de repertorios técnicos para ensamble grupal en busca del mejoramiento individual, hace referencia al trabajo compositivo de Sepúlveda Ríos, donde se destaca el abordaje de estudios técnicos del clarinete y violonchelo, de manera pedagógica, empleando la rítmica de la “samba brasilera” como elemento de cohesión en un estructura libre, obteniendo como resultado un dueto de nivel avanzado favoreciendo al instrumentista en su desarrollo técnico individual desde la música de cámara.

Marco referencial del semillerista

El marco de referencia se basa en la definición de conceptos necesarios para la realización de las actividades asignadas a la semillerista, en este caso, la recolección y análisis de estudios técnicos de su instrumento principal, el abordaje de algunos estudios asignados por el maestro líder, la transcripción de uno de estos en el software empleado *Finale*, el ensamble colectivo con guitarra y oboe, la grabación del dueto “Estudio técnico de cámara No. 1” para flauta y guitarra del maestro Mateo Sepúlveda Ríos y el “Estudio técnico de cámara No. 2” para flauta y oboe de la semillerista Jesica Méndez Laverde, y la interpretación de estos en diferentes escenarios, como flautista.

Estudios técnicos para flauta travesa

Los estudios técnicos sirven como herramienta de apoyo para el desarrollo de destrezas en el instrumento. Estos deben ser practicados en función del nivel del estudiante y del enfoque a trabajar, por ejemplo, si el instrumentista cuenta con agilidad en la digitación, pero sonido delgado debe trabajar con estudios de tempo lento y que tenga ligados, si ocurre al contrario y lo que pretende es buscar velocidad y también un buen ataque debe trabajar estudios de tempo rápido y notas sueltas (Ramírez Loján, 2011, p.19).

Para la cátedra de flauta es fundamental el abordaje de estudios técnicos, de los cuales se destacan libros como: ANDERSEN, J., 24 Grandes estudios op.15, BACH, J. S., Concert Studies, MOYSE, M., 24 Estudios diarios de Soussmann, Op. 53, PIAZZOLLA, A., Tango estudios, BOEHM, Th., 24 Estudios op. 37, PAGANINI, N., 24 Caprichos, KOHLER, E., Estudios virtuosos Op. 75, KARG – ELERT, S., 30 studies, Op. 107, mencionando solo algunos de esta amplia literatura, empleando en este proyecto algunos estudios de los libros Andersen op. 15 y Karg-Elert op. 107 ya mencionados.

Finale

El software *Finale* es una poderosa herramienta de trabajo para músicos puesto que es un editor de partituras, este es una ayuda práctica para el proceso composicional o la transcripción de obras, permite escribir, escuchar, imprimir y publicar todo tipo de partituras musicales. Fue creado por la empresa MakeMusic y está diseñado para todo tipo de músicos, desde estudiantes hasta músicos profesionales (Simancas y Ordoñez, 2017, p.13).

Música de cámara

El término de música de cámara propiamente dicha aparece por primera vez en el barroco. Es el término para referirse a la música de pequeñas conjuntos o instrumentos solos, escrita para interpretarse bajo circunstancias caseras, en un salón o en una pequeña estancia para una audiencia limitada o ni siquiera la necesidad de esta audiencia. A simple vista la música de cámara implicaría la música de carácter íntimo, interpretado y oído para uno mismo en sala privada más que para un gran público, y depende de la delicadeza de su uso para que tenga su deseado efecto. (Universidad de Murcia, p. 1)

Interpretación musical

La interpretación permite darle “vida” a la música, lo cual va más allá de lo descrito en la partitura, así, para ejecutar una frase musical el estudiante requiere conocimientos previos en cuanto al contexto histórico, y el estilo musical en su estado más auténtico.

Un intérprete debe partir con la comprensión y manejo pleno de un nuevo lenguaje escrito: el musical, que comprende una gran cantidad de parámetros (pulso, altura, duración, intensidad, color, etc.), todos ellos aplicados al uso altamente complejo de un instrumento musical. Todo este "adiestramiento" técnico va de la mano de otros aspectos que paralelamente estudian para dar forma a una lectura y a una ejecución de obras musicales, que abarca desde las más sencillas hasta las más intrincadas y complejas. (Robert, Universidad de Chile., 2012)

Descripción del marco metodológico

El proyecto está basado en la creación artística desde la búsqueda de alternativas para un abordaje más útil de los estudios técnicos para los intérpretes. Para esto, se estructuran metodológicamente los siguientes pasos cíclicos: 1) recolección y análisis de repertorios, 2) formatos, 3) elaboración de obras artísticas, 4) trabajo colectivo práctico de los semilleristas, el investigador principal y los coinvestigadores, y 5) productos finales.

Recolección y análisis de repertorios:

Esta etapa consiste en una consulta pedagógica basada en la configuración de cada cátedra de instrumento plasmada en el Syllabus del programa de música de la universidad de Cundinamarca en cuanto al abordaje de los estudios técnicos en los estudiantes. Luego de la consulta se realiza la recopilación de algunos de los estudios más representativos de cada instrumento (flauta, oboe, clarinete, guitarra y piano), dividiéndolos en 3 niveles como se muestra en las figuras 1 y 2.

Figura 1

Recolección de estudios cargados al OneDrive del proyecto

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño de arch...	Compartir
Clarinete	2/15/2023	MATEO SEPÚLVEDA...	5 elementos	Compartido
Flauta	2/15/2023	MATEO SEPÚLVEDA...	5 elementos	Compartido
Guitarra	2/15/2023	MATEO SEPÚLVEDA...	7 elementos	Compartido
Oboe	2/15/2023	MATEO SEPÚLVEDA...	3 elementos	Compartido
Piano	2/15/2023	MATEO SEPÚLVEDA...	13 elementos	Compartido

Nota. El gráfico representa las carpetas designadas para cada instrumento en donde se sube el material solicitado. Acceso creado en la plataforma de OneDrive por Sepúlveda (2023).

Figura 2

Categorización por nivel

Nombre ↑	Modificado ↓	Modificado por ↓	Tamaño de arch... ↓	Compartir
Avanzado	2/22/2023	LINA MARIA DELG...	4 elementos	Compartido
Básico	2/22/2023	LINA MARIA DELG...	2 elementos	Compartido
Medio	2/22/2023	LINA MARIA DELG...	3 elementos	Compartido
Estudios flauta.docx	3/6/2023	MATEO SEPÚLVED...	15,0 KB	Compartido
Estudios flauta.url	3/1/2023	LINA MARIA DELG...	147 bytes	Compartido

Nota. El gráfico representa la recopilación del material anexado por la semillerista, categorizando los libros de acuerdo a los niveles descritos en el documento maestro: Nivel 1 (básico) – Semestres 1, 2 y 3, Nivel 2 (Medio) – Semestres 4, 5 y 6, y Nivel 3 (Avanzado) – Semestres 7, 8, 9 y 10. Sobra mencionar que uno de los criterios para la selección de estos documentos, consiste en la debida rectificación del uso libre, ya sea por la autorización del autor o según los criterios del Convenio de Berna para la Protección de obras literarias y artísticas.

Formatos

Se conforman duetos contruidos por dos instrumentos diferentes, con el fin de generar una tímbrica variada y complementando aspectos como: el registro, la tesitura, el rango dinámico, el nivel de dificultad y grupo característico según el sistema Hornbostel-Sachs 7.

Figura 3

Primer dueto formado – Guitarra y Flauta

Estudio técnico de cámara No. 1

Guitarra y Flauta

Basado en estudios técnicos de Matteo Carcassi, Giulio Regondi, Sigfrid Karl Elert

Mateo Sepúlveda Ríos

Nota. El gráfico representa el formato que se utilizó para la composición del primer dueto mixto.

Figura 4

Segundo dueto formado – Flauta y Oboe

Estudio técnico de cámara No. 2

Flauta y Oboe

Basado en estudios técnicos de Joachim Andersen y F.W. Ferling

Jesica Julieth Méndez Laverde

Nota. El gráfico representa el formato empleado para la composición del segundo dueto.

Figura 5

Tercer dueto formado – Clarinete en Sib y Piano

Estudio técnico de cámara No. 3

Clarinete en Sib y Piano

Basado en estudios técnicos de Carl Czerny, Frederich Burgmüller, Alfred Uhl, Cyrille Rose, Reginal Kell

Mateo Sepúlveda Ríos

Nota. El gráfico representa el formato empleado para la composición del tercer dueto mixto realizado en la ejecución del proyecto. Estos ensambles pueden evidenciar el propósito de complementariedad, puesto que los instrumentos elegidos tienen timbres y tesituras diferentes.

Elaboración de obras artísticas

El proceso creativo se basa en la selección de un estudio técnico para cada instrumento, teniendo en cuenta el concepto de complemento del que se habla anteriormente. Luego se toma como unidad de cohesión un género musical latinoamericano que no solo permitirá abordar el trabajo de composición desde lo técnico – instrumental, sino que también hará conjunción con las líneas misionales del programa de música de la Universidad de Cundinamarca al combinar la música clásica con las tradiciones folclóricas de la región. Esto permite libertad estilística al orquestador, en cuanto a forma, duración, coherencia entre los elementos base y un resultado de calidad estética y apropiación técnica de cada instrumento. (Sepúlveda et al. 2023, p.9)

Trabajo colectivo práctico semilleristas, investigador principal y coinvestigadores

Semilleristas: Los estudiantes del semillero SEINMUS se vinculan desde el principio en el proyecto hasta que este termina, contribuyendo en la selección documental, la digitación de este, la transcripción de las partes, la edición, el estudio, la orquestación asistida y en la colaboración como músicos de sesión y coproducción en la grabación del material. Realizando también comentarios en cuanto al abordaje técnico – pedagógico.

Investigador principal: Este docente cumple con la función de compositor, orquestador, editor, director de la ponencia, comentaristas técnico y guía de los semilleristas para los diferentes roles que deben ejecutar.

Coinvestigadores: Estos docentes participan como músicos de sesión y productores del proyecto, donde se encargan de las lecturas y grabaciones de las piezas elaboradas, además de aportar comentarios técnicos, propuestas pedagógicas y generar conciertos en diferentes espacios académicos.

Productos finales

Como productos finales se obtienen tres libros de partituras en los cuales se encuentra las composiciones realizadas, textos sobre el proyecto de investigación, comentarios, ejercicios técnicos sobre pasajes en particular, dificultades y beneficios específicos, recursos pedagógicos para el abordaje de este y el material original como referencia. También se cuenta con la publicación de la producción fonográfica en medios y/o plataformas digitales, dos conciertos en eventos académicos y artísticos, una ponencia sobre todo el proceso compositivo basado en los

objetivos del proyecto y la realización los trabajos de grado de algunos estudiantes del programa de música.

Trabajo realizado por la semillerista

La semillerista desempeña un papel fundamental en el proyecto “Creación de Duetos mixtos a partir de la reconfiguración de Estudios Técnicos para la Música de Cámara. Su colaboración abarca diferentes áreas de impacto, incluyendo la recopilación y digitalización de material técnico para flauta travesa así como la selección y transcripción de los estudios en software especializado; participación en la elaboración compositiva como orquestadora, realización de transcripciones y revisiones editoriales, además del estudio técnico y musical individual para la comprensión del material escogido; la colaboración en ensayos, montaje y grabación de los productos finales, en este caso del Estudio técnico de cámara No. 1 para Flauta y guitarra realizado por el maestro líder, y del Estudio técnico de cámara No. 2 para Flauta y oboe realizado por la semillerista Jesica Méndez y el desarrollo del presente trabajo de grado para la culminación de sus estudios.

Descripción de resultados

A lo largo del proceso, la semillerista se involucra activamente en el desarrollo de los productos, garantizando la calidad y el éxito de la iniciativa. Su participación integral y comprometida demuestran su aporte en la realización y ejecución de esta propuesta innovadora en el ámbito musical y pedagógico, por lo tanto, en este apartado se describirán a detalle las actividades realizadas, las cuales apoyaron el cumplimiento del cronograma descrito en el documento maestro.

Actividad 1: Recopilación y digitalización de material técnico para flauta traversa

En la primera reunión realizada por el semillero (vía *Microsoft Teams*) el maestro líder designa la actividad de subir a la carpeta de *OneDrive*, un compendio de libros de estudios técnicos para flauta sola, los cuales sean empleados con frecuencia en la cátedra de flauta en pregrado, este material puede ser de nivel básico como avanzado, de igual manera se solicita la selección de tres ritmos latinoamericanos que puedan ser importantes en el desarrollo como flautista.

Para el nivel básico, la semillerista seleccionó los siguientes libros:

- 20 Studies for Flute, Op. 132 – Giuseppe Gariboldi
- Book I. 15 Easy Exercises, Op. 33 – Ernesto Köhler

Para nivel medio:

- 24 Etudes for the Flute, Op. 33 – Joachim Andersen
- 24 Studies for Flute, Op. 37 – Theobald Boehm
- Book II. 12 Medium Difficult Exercises, Op. 33 – Ernesto Koehler

Para nivel avanzado:

- 24 Etudes for the Flute, Op. 15 – Joachim Andersen
- 8 Parlour Studies for Solo Flute – Johannes DONJON
- 30 Studies for flute solo, Op. 107 – Karg-Elert
- Book III. 8 Difficult Exercises, Op. 33 – Ernesto Koehler

Actividad 2: Recolección y análisis de repertorio

Se entrega un archivo Word con la recopilación y escogencia de 5 estudios por nivel (básico, medio y avanzado). Para esto se hace una revisión detallada de cada uno de los libros técnicos de flauta travesa preseleccionados, para así escoger estudios enfocados en las distintas problemáticas del instrumento, escuchando y analizando la mayoría de estos.

A continuación, el contenido del archivo que se encuentra en el *OneDrive* del proyecto (Figura 2) en la carpeta “Repertorio base – Flauta”:

Básicos

Método Gariboldi:

- **Estudio #4:** Manejo de la articulación en el registro grave-medio.
- **Estudio #6:** Manejo de la flexibilidad.

Método Kohler Op. 33 – Book 1:

- **Estudio #4:** Trabaja flexibilidad y fraseo de acuerdo a las articulaciones.
- **Estudio #8:** Trabaja arpeggios y registro grave.
- **Estudio #13:** Manejo de la agogía y diferentes articulaciones.

Medios

Método Andersen Op. 33:

- **Estudio #5:** Trabajo de arpeggios, para compensar dinámica de los distintos registros de instrumento.

- **Estudio #6:** Trabaja sonido e interpretación en el registro medio.

Método Kohler Op. 33 – Book 2:

- **Estudio #6:** Trabajo de arpeggios en el registro grave-medio.
- **Estudio #8:** Trabajo de flexibilidad en registro medio-agudo, cambios agógicos y dinámicos.

Boehm:

- **Estudio #1:** Trabajo de trinos y apoyaturas.

Avanzados

Método Andersen Op. 15:

- **Estudio #2:** Trabajo de articulaciones en el registro medio-grave.
- **Estudio #23:** Trabajo de flexibilidad en todos los registros.

Método DONJON:

- **Estudio #3:** Trabajo de flexibilidad en la dinámica de *piano*.

Método Karg Elert:

- **Estudio #9:** Interiorización de distintas métricas.

Método Kohler Op. 33 Book III:

- **Estudio #4:** Staccato simple y doble.

Actividad 3: Selección de obras y formatos instrumentales

Para la composición del Estudio técnico de cámara No. 1 el maestro líder seleccionó el formato de flauta travesa y guitarra acústica, tomando estudios técnicos de los maestros Matteo Carcassi, Regondi y Sigfrid Karl Elert. La semillerista se encargó de hacer el análisis y estudio individual para flauta sola de Karg – Elert 30 studies, Op. 107, N°7.

Figura 6

Partitura del estudio N°7 de Karg-Elert

Moto perpetuo.

7. *Egualte, il più presto possibile.*

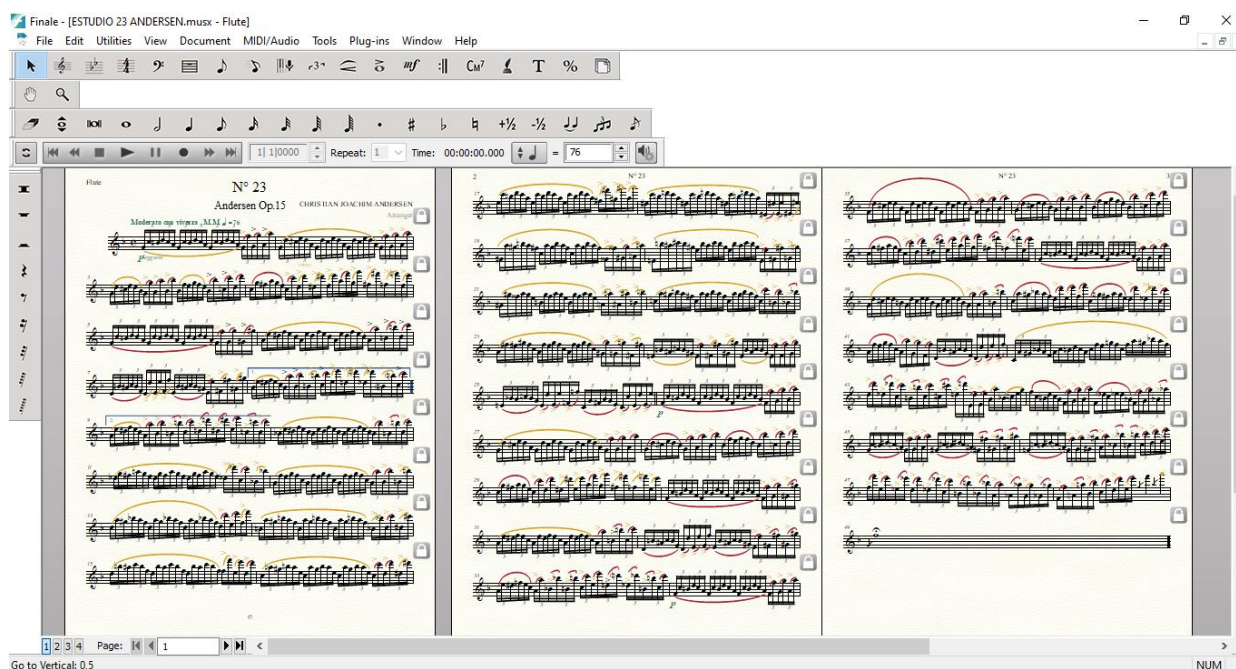
Nota. La estudiante también revisó este estudio en sus clases de instrumento principal.

Actividad 4: Participación en la elaboración compositiva como orquestador, realizando transcripciones y revisiones editoriales

Para la composición del dueto mixto No. 2, la semillerista realizó la transcripción del estudio de flauta escogido, empleando como herramienta el software *Finale*, transcribiendo el estudio tal cual como aparece en el libro de estudios técnicos, aprovechando también este momento para un análisis morfológico y entregarlo en formato.musx.

Figura 8

Transcripción del estudio en archivo de edición en Finale

Nota. Elaboración propia

En el estudio técnico de cámara No. 1 solo se participó en la parte editorial.

Actividad 5: Montaje y revisión de composiciones

Para iniciar con el montaje del dueto No. 1, el maestro líder hace entrega de un score en borrador para ser analizado y así recopilar las diferentes acotaciones antes de sacar las partes individuales. Algunas de las correcciones fueron sobre: posibles errores, opciones de fraseo, respiraciones, tesitura, entre otros.

Figura 9

Compases en los que se realizaron ajustes del dueto No. 1

The image displays a musical score for Flute (Fl.) and Guitar (Gtr.) with several measures highlighted by red vertical lines, indicating where adjustments were made. The score is divided into four systems, each labeled with a measure number and the name of the study being used:

- System 1 (Measures 29-39):** Labeled "Estudio técnico de". Measures 29 and 39 are marked with red lines. Dynamics include *mf*.
- System 2 (Measures 63-73):** Labeled "Karg-Elert, estudio 7". Measures 63 and 73 are marked with red lines. Dynamics include *mp*.
- System 3 (Measures 65-75):** Labeled "Carcassi, estudio 7". Measures 65 and 75 are marked with red lines. Dynamics include *f* and *mf*.
- System 4 (Measures 94-104):** Labeled "Karg-Elert, estudio 7". Measures 94 and 104 are marked with red lines. Dynamics include *pp* and *mp*.

Tempo markings are present: $\text{♩} = 60$ and $\text{♩} = 120$.

Nota. Para esto se corrige la agrupación de algunas figuras en las métricas abordadas, como se muestra en la imagen.

Luego de la revisión editorial, se programan encuentros semanales para lograr el montaje correcto de cada estudio, en donde se hace el debido análisis y se estudia meticulosamente para lograr un excelente resultado. El dueto No. 1 se realiza en compañía del maestro coinvestigador León Fabio Salcedo Ortiz quien es también maestro de la cátedra de guitarra clásica del programa de música de la Universidad de Cundinamarca, contando también con asesorías del compositor y maestro líder del proyecto Mateo Sepúlveda Ríos; el dueto No. 2 en compañía del semillerista David Santiago García Ballén estudiante de la cátedra de oboe del programa de música de la Universidad de Cundinamarca encuentros que se evidencian en el anexo 1.

Actividad 6: Divulgación de resultados parciales y finales, a través de ponencias en eventos académicos

Se realiza la ponencia “Creación de duetos mixtos, a partir de la reconfiguración de estudios técnicos como recurso pedagógico y de práctica para la música de cámara” en el Encuentro de semilleros de investigación + creación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde se expuso el enfoque del proyecto presentando también cada dueto completo y fraccionado según el exponente, esto fue en el mes de Julio.

Figura 11

Interpretación del dueto No. 1 para flauta y Guitarra

Nota. En la imagen se puede observar a la semillerista interpretando la Flauta traversa en compañía del maestro coinvestigador León Fabio Salcedo Ortiz en la guitarra.

Figura 12

Interpretación del dueto No. 2 para flauta y oboe

Figura 13

Certificado de participación en la Novena versión del Encuentro de Semilleros de Investigación y Creación

Actividad 7: Comentarios técnicos de cada estudio abordado

En este apartado se dará a conocer los comentarios realizados por la semillerista, enfocados en su instrumento principal: Flauta travesa.

Descripción del dueto No. 1

En esta pieza se reconfiguran materiales del Estudio N°7 de *30 studies, op.107 de Karg Elert* para flauta sola y los Estudio 7 Op. 60 de Mateo Carcassi (1796-1853) para y Estudio No. 1 de Giulio Regondi (1822-1872), ambos para guitarra sola.

El estudio N°7 de *30 studies, op.107 de Karg Elert*, además de trabajar la agilidad por su velocidad, obliga al estudiante a pensar en un fraseo dentro de la métrica de 10/8, lo que genera cierto grado de dificultad al evitar acentuar cada pulso. También este ejercicio genera una memoria muscular ya que se vuelve mecánico y hace que el estudiante deje a un lado la partitura, para así poder definir unas frases que a simple vista no están marcadas.

Este estudio se aborda desde un análisis interpretativo, en el cual se demarcan los puntos de llegada de cada sección; se recomienda montarlo desde un tiempo moderado, preferiblemente lento, para que auditivamente no pasen desapercibidas todas las alteraciones que aparecen, ya que realiza modulaciones casi por compás. Es un trabajo arduo de arpegios rotos que ayudan a salir al intérprete de lo convencional, guiándolo más hacia la música moderna.

En cuanto a la experiencia de trabajar este estudio en un contexto de música de cámara en una propuesta compositiva e interpretativos como la que se presenta, este trabajo se orienta a la búsqueda de mayor claridad en las secciones marcadas con el objeto lograr concretar secciones más largas, que las secuencias que en el estudio original solo durarían 30 segundos.

Estudio Figura 6.

Descripción del dueto No. 2

El estudio N°23 del método Andersen para flauta traversa se enfoca principalmente en la flexibilidad, implementando saltos de octava en diferentes notas, cada salto se debe realizar ligado y en de todo el registro de la flauta al tempo sugerido, lo cual genera un grado de dificultad alto para el intérprete.

En cuanto a la lectura, se recomienda abordarlo a pulso de corchea de tresillo, para ir acorde a la métrica y a la subdivisión descrita por el ejercicio, generando así estabilidad rítmica mediante la agrupación de dos semicorcheas, como se muestra en la imagen:

Figura 14

Nota. Luego de resolver la lectura ritmo-melódica de esta forma al tempo sugerido, el ejecutante debe pasar a pulso de negra y evitar acentuaciones que no estén descritas.

Este estudio es bastante largo por lo que se vuelve difícil en cuanto a la resistencia que requiere para su interpretación, además no cuenta con silencios, sino con una secuencia interminable del motivo principal que pasa por todo el registro de la flauta por medio de octavas, y en el cual se deben resaltar las notas graves como lo sugiere el compositor, véase el estudio en la Figura 7.

Actividad 8: Sesiones de grabación para resultado fonográfico

El dueto No. 1 para flauta y guitarra se graba el día 7 de junio del 2023 en Eón – Estudio de grabación y producción musical, donde se capturó, editó, mezcló y se realizó la masterización del estudio para flauta y guitarra. Esta sesión duró 4 horas y se grabó por secciones para optimizar tiempo, cada vez que se capturaba se escuchaba para saber si se dejaba o se eliminaba la captura. Cada instrumento se ubicó en un cubículo distinto, puesto que el sonido de la flauta se filtraba en el micrófono de la guitarra y hacia muy difícil el proceso de edición, como se ve en la Figura 16.

Figura 15

Eón – Estudio de grabación (Bogotá D. C.)

Figura 16

Ubicación para la captura Duetto No. 1

Nota. En la imagen se puede observar la ubicación estratégica para evitar filtraciones no deseadas.

Figura 17*Sesión de grabación Duetto No. 1*

Nota. En la imagen se encuentra la semillerista en compañía del maestro líder Mateo Sepúlveda (compositor del dueto) y el maestro coinvestigador León Salcedo (guitarrista).

El dueto No. 2 para flauta y oboe fue abordado de la misma manera que el dueto No. 1 en cuanto a tiempo y metodología de captura se refiere, en este caso se grabó en el mismo cubículo y solo dos paneles de insonorización separaban un instrumento del otro, como se puede ver en la Figura 18, realizado el día 6 de junio del 2023.

Figura 18

Ubicación para la captura Dueto No. 2

Figura 19

Sesión de grabación Dueto No. 2

Actividad 9: Realización de conciertos en diferentes espacios universitarios

El dueto No. 1 además de ser interpretado por el maestro León Salcedo, fue interpretado por uno de sus estudiantes quien contó también con el apoyo de la semillerista en la flauta travesa, sesiones de ensayo que mostraron el resultado en el examen final de instrumento del estudiante de guitarra de tercer semestre.

En el marco de la VII Jornada de Investigación Musical realizada por la Universidad de Cundinamarca, se dio a conocer el proyecto presente, abordando el estudio No. 1 y No. 3, en donde la semillerista participó como interprete en compañía del estudiante del maestro León Salcedo, como se ve en la siguiente Figura:

Figura 20

Nota. En esta ocasión también se tocaron fragmentos que el expositor solicitaba, igual que en la ponencia que se realizó en la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Figura 21

Certificado de participación en la VII Jornada de Investigación Musical en la Udec

La Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias Políticas
&
El Programa de Música

CERTIFICAN

A: *Lina María Delgadillo*

Identificada con **C.C. 1003577929**, por su participación como flautista en la ponencia-recital denominada "*Reconfiguración de estudios técnicos como recurso pedagógico y de práctica para la música de cámara*", durante la **VII Jornada de Investigación y Creación Musical** realizada los días 25 y 26 de octubre de 2023 en la Universidad de Cundinamarca, Zipaquirá - Colombia.

ADNEY SATTY RAMÍREZ
Decana

JUAN MANUEL URREGO
Director de Programa

Actividades del semillerista

Descripción detallada de actividades y aportes realizados en el proyecto de investigación

Bitácora Creación de Duetos Mixtos, a partir de la Reconfiguración de Estudios Técnicos como Recurso Pedagógico y de Práctica para la Música De Cámara						
Semillerista: Lina María Delgadillo Ramos					Periodo: 2023	
Actividades desarrolladas						
Semana	Fecha	Actividad	Desarrollo	Novedades	Dificultades	Solución
1	15 de feb	Reunión de semillero por Teams, primera sesión.	En esta reunión se explica al semillerista el enfoque del proyecto, luego de esto, se asigna a cada uno la recopilación de literatura técnica basada en el instrumento principal.	Explicación objetivos del semillero.	Selección de estudios de flauta utilizados en pregrado.	Asesoría de la maestra de la cátedra de flautas UDEC.
2	24 de feb	Entrega del documento solicitado como primera actividad (anexo 2).	Luego de la recopilación de algunos libros basados en la experiencia y contando con el apoyo de la maestra de flauta de la universidad, la semillerista realiza la selección de cinco estudios por cada nivel (básico, medio y avanzado) buscando enfoques distintos en cuanto a las diferentes problemáticas del instrumento, escuchando y analizando el material escogido.	Descripción detallada de los estudios escogidos, la cual se subió en formato Word en el One Drive asignado por el proyecto, donde también se cargaron los libros escogidos. (Figura 2)	Búsqueda en cada uno de los métodos y escogencia de estudios enfocados en distintas problemáticas del instrumento.	Revisión de cada uno de los libros, análisis y escucha de cada estudio.

3	28 de feb	Lectura del estudio base para la creación del primer dueto mixto (ver Figura 6).	Para hacer un primer acercamiento a lo que compete al dueto No. 1, el maestro líder solicita a la semillerista el montaje del estudio N°7 para flauta sola de Karg – Elert 30 studies, Op. 107, siendo este el estudio base sobre el que se realizara la composición.	Conocimiento de nuevo repertorio.	Velocidad, métrica y alteraciones accidentales.	Estudio arduo de la pieza en compañía de la maestra de flauta travesa de la Universidad de Cundinamarca .
7	20 de mar	Transcripción del estudio N°23 de Andersen Op 15 (Figura 8).	En el dueto No. 2 también se contaba con la presencia de la flauta travesa, para esto se solicita a la semillerista realizar la transcripción del estudio escogido por la compositora, para así poder avanzar en la creación de este.	Análisis morfológico plasmado en el software Finale.	La métrica y la cantidad de alteraciones accidentales tomaron bastante tiempo para ser plasmadas tal cual está en el estudio original.	El empleo del software Finale fue fundamental para el desarrollo de esta actividad.
8	29 de mar	Preparación montaje del primer dueto mixto No. 1 para Flauta y guitarra.	El estudio base escogido para la creación de este dueto, es abordado por la semillerista en clases de instrumento, donde se habla del fraseo y se deja como tarea la memorización del mismo.	El abordaje de nuevo repertorio es indispensable para la semillerista y se logra hacer un buen abordaje de este.	En la clase de instrumento, la asignación de respiraciones y fraseo fue lo más tedioso, pues es un estudio virtuoso que a simple vista es difícil de analizar. (Figura 6)	Análisis meticoloso del estudio base para la comprensión del mismo.

12	18 de abr	Inicio de ensayos para ensamblar el dueto No. 1 con el maestro León Salcedo (anexo 3)	Se plantea un cronograma de ensayos con el coinvestigador León Salcedo, con quien se ejecutan los ensayos según lo acordado y se realiza el montaje del dueto progresivamente, donde el análisis en conjunto es fundamental para la comprensión del estudio reconfigurado por el compositor.	La interacción con un instrumentista profesional, como lo es el maestro León Salcedo, es de gran ayuda, pues la semillerista logra entender conceptos interpretativos claves para la interpretación del estudio.	Fue difícil encontrar un espacio para la realización de estos ensayos.	Luego de hacer ajustes en los horarios de cada uno, se logra pactar el siguiente horario, para encuentro semanal cada martes de 4pm a 6pm.
13	11 de mayo	Ensayos para el montaje del dueto No. 2 (anexo 1).	Se realizan ensayos en compañía del semillerista Santiago García quien cumple con el papel de oboísta y la semillerista Jesica Méndez quien es la compositora del dueto a ensamblar.	La presencia con la compositora en los primeros ensayos del ensamble, fue bastante enriquecedora, pues se logra realizar mejoras en lo escrito.	El cambio de métrica fue algo que se trabajó a detalle en compañía del oboísta.	Estudio arduo con metrónomo.

17	06 de jun	Grabación dueto N°2	Se realizan tomas previas para el debido ajuste en cuanto a ganancia y sonoridad pensada. La metodología escogida para la grabación fue por secciones, donde se tomaban 3 clips de cada parte grabada, para luego ser editada. Esta sesión duró 4 horas.	Grabar de esta manera fue de gran ayuda para optimizar tiempo y se logró capturar lo mejor de cada pasaje.	Al final de la sesión, el cansancio fue extremo, pues grabar requiere bastante concentración por parte de los instrumentistas .	Repetir las secciones las veces que sean necesarias, para obtener una buena toma.
17	7 de jun	Grabación dueto N°1	Al igual que en la grabación anterior, se graba el estudio por secciones, donde se escogen 3 clips para la edición. La sesión dura 4 horas y es necesario un encuentro el día anterior para definir las secciones y ajustar algunos pasajes. (anexo 4)	Grabar de esta manera fue de gran ayuda para optimizar tiempo y se logró capturar lo mejor de cada pasaje.	Al final de la sesión, el cansancio fue extremo, pues grabar requiere bastante concentración por parte de los instrumentistas .	Repetir las secciones las veces que sean necesarias, para obtener una buena toma.

24	28 de jul	IX Encuentro de semilleros de investigación + creación	<p>Se participa en la ponencia del proyecto "Creación de duetos mixtos, a partir de la reconfiguración de estudios técnicos como recurso pedagógico y de práctica para la música de cámara" en la Universidad Jorge Tadeo Lozano.</p> <p>En este espacio se da a conocer de qué trata el proyecto y se interpretan en vivo los duetos No. 1 y No. 2, ambos con la presencia de la flauta travesa. (Figura 11, 12 y 13).</p>		El oboísta perteneciente al proyecto, no pudo participar del encuentro.	Se buscó un remplazo y se ensayó en Bogotá días previos de la presentación.
31	15 de sep	Escribir comentarios técnicos sobre al abordaje de los estudios base de la flauta travesa en los duetos No. 1 y No. 2.	<p>Se realiza una descripción técnica de los estudios escogidos para la flauta travesa en ambos duetos, de esta manera también se sugirieron formas para abordar estos estudios.</p> <p>Esta descripción se encuentra en la Actividad 6 de la sección Descripción de resultados del presente informe.</p>			

32	19 de sep	Inicio ensayos con el estudiante Daniel Felipe Gonzales para el ensamble del dueto No. 1	El dueto No. 1 para flauta y guitarra, además de ser interpretado por el maestro coinvestigador León Salcedo, designa a unos estudiantes y le pone como examen de tercer corte la pieza creada por el proyecto.	El material creado, es precisamente para ser utilizado en otros espacios, como en exámenes de instrumento. Este montaje de la pieza fue de gran ayuda para el estudiante de guitarra de tercer semestre.		
36	26 de oct	Participación en la VII Jornada de Investigación y Creación Musical	La universidad de Cundinamarca realiza esta jornada de investigación para dar a conocer los diferentes proyectos, en el cual se dio a conocer el contenido del proyecto en cuestión y se presentan los duetos No. 1 y No. 3. La semillerista participa como interprete del estudio No. 1 en compañía del estudiante de guitarra Daniel Felipe Gonzales. (Figura 20)			
39	14 de nov	Presentación del dueto No. 1 en el examen final de guitarra	La semillerista apoya al estudiante del maestro coinvestigador León Salcedo en su examen final de instrumento.			

Resultados y conclusiones

Resultados y conclusiones admitidos en el marco general de la investigación

Resultados

Como resultado se obtuvo la escritura de tres duetos mixtos basados en estudios técnicos propios de cada instrumento, los cuales fueron grabados en estudio y divulgados en espacios como: IX Encuentro de semilleros de investigación + creación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, V Congreso de Investigación en Música en la ciudad de Cali y VII Jornada de Investigación y Creación Musical de la Universidad de Cundinamarca, en los cuales se realizaron ponencias y conciertos.

Resultados propios del proceso de participación del estudiante dentro del proyecto de investigación

Resultados

Como semillerista se contribuye al proyecto cumpliendo con las actividades propuestas por el maestro líder, teniendo una mayor participación como instrumentista en flauta traversa, interpretando el Estudio técnico de cámara No. 1 para flauta traversa y guitarra acústica compuesto por el maestro investigador Mateo Sepúlveda Ríos y el Estudio técnico de cámara No. 2 para Flauta traversa y oboe compuesto por la semillerista Jesica Méndez; también se contribuyó en la parte editorial de cada estudio, corrigiendo posibles errores en cuanto articulación y tesitura; se realizó la grabación fonográfica de los duetos impuestos y su debida divulgación en los diferentes espacios académicos, donde se interpretaron los estudios para mayor claridad en el objetivo del proyecto como se evidencia en el apartado de la descripción de los resultados.

Conclusión

El proyecto brinda una solución alterna para el tratamiento de dificultades interpretativas por medio de la música de cámara, donde se abordan los estudios técnicos de una manera distinta para un mayor aprovechamiento de este material.

La participación de los semilleristas en el proyecto fue fundamental para el desarrollo y éxito de la creación de los duetos mixtos. Donde la contribución de la semillerista como instrumentista además de aportar al proyecto, también le aportó como flautista, puesto que le ayudó a mejorar sus habilidades técnicas propias del instrumento con el abordaje de la flexibilidad interpretativa en cuanto a la musicalidad implícita de cada dueto.

La experiencia que adquiere la semillerista en la interpretación de la música de cámara es una herramienta fundamental para el desarrollo de su carrera como músico profesional, al igual que su experiencia como músico de sesión, debido a que el espacio de grabación le permitió experimentar presiones extra al momento de capturar el audio de los estudios, donde la paciencia, la resistencia y la concentración fueron indispensables para obtener un buen resultado.

Este es un proyecto que abre la puerta a un nuevo abordaje del material técnico de cualquier instrumento, en este caso el tiempo de desarrollo fue corto y los instrumentos abordados fueron solo cinco: la flauta travesa, el oboe, el clarinete soprano, la guitarra acústica y el piano, evidenciando la eficiencia de este material que puede experimentarse con la gran variedad de instrumentos existentes, incluso abordando formatos distintos al implementado en el proyecto.

Bibliografía

Andersen, J. (1885). *24 Etudes for the Flute, Op. 15*.

[https://imslp.org/wiki/24_Etudes_for_Flute,_Op.15_\(Andersen,_Joachim\)](https://imslp.org/wiki/24_Etudes_for_Flute,_Op.15_(Andersen,_Joachim))

Andersen, J. (1888). *24 Etudes for the Flute, Op. 33*.

[https://imslp.org/wiki/24_Etudes_for_Flute,_Op.33_\(Andersen,_Joachim\)](https://imslp.org/wiki/24_Etudes_for_Flute,_Op.33_(Andersen,_Joachim))

Aula senior Universidad de Murcia. *Al encuentro con la música: La música de cámara*. Modelo educativo de la asignatura.

https://www.um.es/sabio/docs-cmsweb/aulademayores/tema_3_la_mu&769_sica_de_ca&769_mara.pdf

Boehm, T. (1794-1881). *24 Studies for Flute, Op. 37*.

[https://imslp.org/wiki/24_Etudes,_Op.37_\(Boehm,_Theobald\)](https://imslp.org/wiki/24_Etudes,_Op.37_(Boehm,_Theobald))

Conservatorio Superior de Música “Andrés de Vandelvira” de Jaén (2011). *Técnica e interpretación del instrumento (Flauta traversa)*. Guía docente de la asignatura.

https://www.csmjaen.es/sites/default/files/guias_docentes_23_24/Te%CC%81cnica%20e%20interpretacio%CC%81n%20del%20instrumento%20%28Flauta%20travesera%29_0.pdf

Donjon, J. (1839 – 1912). *8 Parlour Studies for Solo Flute*.

[https://imslp.org/wiki/8_Etudes_de_Salon_\(Donjon%2C_Johann%2C%20A8s\)](https://imslp.org/wiki/8_Etudes_de_Salon_(Donjon%2C_Johann%2C%20A8s))

Gariboldi, G. (1833-1905). *20 Studies for Flute, Op. 132*.

[https://imslp.org/wiki/20_Studies_for_Flute,_Op.132_\(Gariboldi,_Giuseppe\)](https://imslp.org/wiki/20_Studies_for_Flute,_Op.132_(Gariboldi,_Giuseppe))

Köhler, E. (1849-1907). *35 exercises for flute Op. 33, Book I. 15 Easy Exercises, Book II. 12*

Medium Difficult Exercises and Book III. 8 Difficult Exercises.

[https://imslp.org/wiki/Der_Fortschritt_im_Fl%C3%B6tenspiel%2C_Op.33_\(K%C3%B6hler%2C_Ernesto\)](https://imslp.org/wiki/Der_Fortschritt_im_Fl%C3%B6tenspiel%2C_Op.33_(K%C3%B6hler%2C_Ernesto))

Karg-Elert (1918). *30 Studies for flute solo, Op. 107*.

[https://imslp.org/wiki/30_Caprices_for_Flute_Solo%2C_Op.107_\(Karg-Elert%2C_Sigfrid\)](https://imslp.org/wiki/30_Caprices_for_Flute_Solo%2C_Op.107_(Karg-Elert%2C_Sigfrid))

Orlandini Robert, L. (2012). *La interpretación musical*. Revista Musical Chilena, Facultad de Artes, Universidad de Chile.

https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0716-27902012000200006&script=sci_arttext

Ramírez Loján, A. (2011). *Pautas para el estudio diario de la flauta travesa*. Universidad de Cuenca, Facultad de Artes, Escuela de Música.

<http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/3171/1/tmus25.pdf>

Sepúlveda, M., Medina, V., & Salcedo, L. F. (2022, septiembre 19).

[CREACIÓN DE DUETOS MIXTOS, A PARTIR DE LA RECONFIGURACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS COMO RECURSO PEDAGÓGICO Y DE PRÁCTICA PARA LA MÚSICA DE CÁMARA .pdf](#)

Sepúlveda, M. (2023). OneDrive. Obtenido de [PRODUCTOS FINALES PROYECTO](#)

Sepúlveda, M. (2023). OneDrive. Obtenido de [Repertorio base](#)

Simancas y Ordoñez (2017). *Actualización de software musical como innovación pedagógica para la enseñanza de música en los estudiantes de 5to, 6to y 7mo de la Escuela Fiscal Mixta "24 de mayo" de la Parroquia El Valle Cantón Loja.*

<http://repositorio.utm.edu.ec:3000/server/api/core/bitstreams/91a9dc25-cb35-4845-bb53-6f0b5e6f511f/content>

Universidad Nacional de La Plata. Bachillerato de Bellas Artes "Francisco A. de Santo".

Departamento de Discursos Musicales. (2012). *Música de Cámara I.*

https://www.bba.unlp.edu.ar/old/bba.unlp.edu.ar/uploads/docs/programa_musica_de_camara_4o_ano_2012.pdf

Anexos

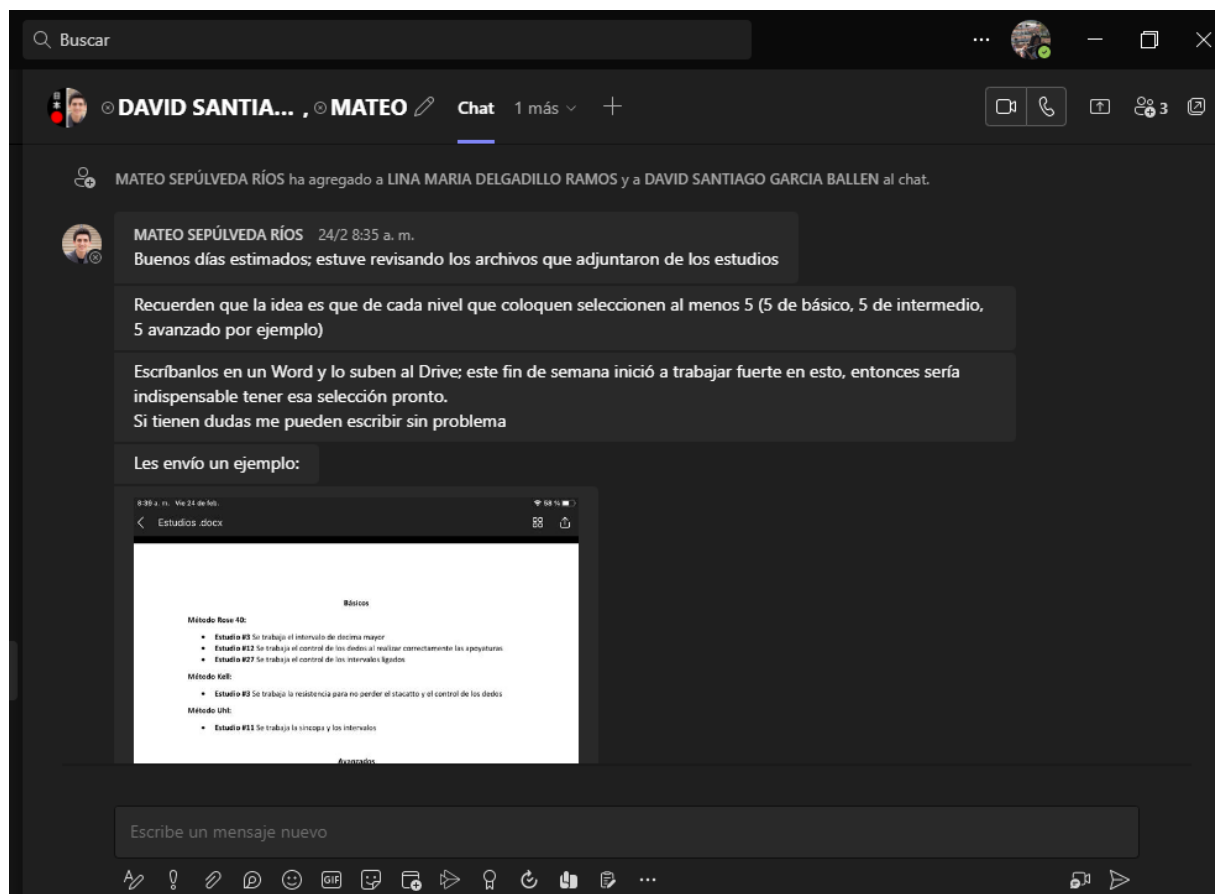
Anexo 1: Ensayos dueto No. 2

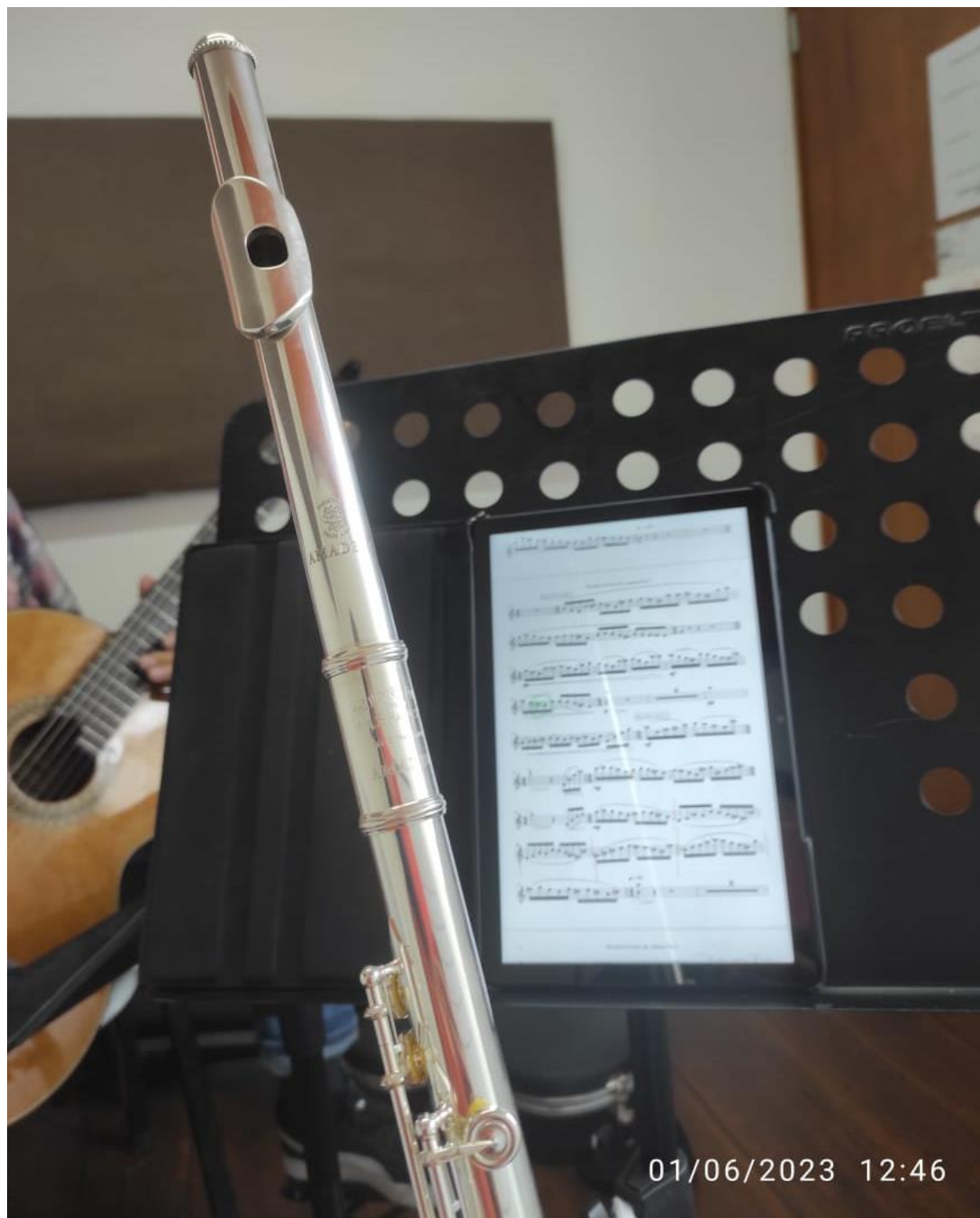

Anexo 2: Solicitud del documento solicitado en la semana 1.

Captura de pantalla del chat de Teams con el maestro líder Mateo Sepúlveda

Anexo 3: Ensayos con el guitarrista

Anexo 4: Ensayo previo a la grabación del dueto No. 1

Anexo 5: Estudio técnico de cámara No. 1 para flauta travesera y guitarra acústica

Estudio técnico de cámara No. 1

Guitarra y Flauta

Basado en estudios técnicos de Matteo Carcassi, Giulio Regondi, Sigfrid Karl Elert

Mateo Sepúlveda Ríos

♩ = 120

Flute

Guitar

pp

mf

mp

mf

mf

simile

cresc.

mf

p

cresc.

f

mf

f

f

f

Carcassi, estudio 7

♩ = ♩

2

Estudio técnico de cámara No. 1

Karg-Elert, estudio 7

mp

mp

19

pp mp

Carcassi, estudio 7

mf

22

mf

26

p

30

$\text{♩} = 60$

pp p

Regondi, estudio 1

mp

Estudio técnico de cámara No. 1

3

33 *mp*

36 $\text{♩} = 120$ *p* *mf*

Karg-Elert, estudio 7

Carcassi, estudio 7

39 $\text{♩} = 60$ *mf*

Regondi, estudio 1

42 *pp* *mp*

tr

45 $\text{♩} = 120$

Carcassi, estudio 7

48

Karg-Elert, estudio 7

4

Estudio técnico de cámara No. 1

Musical score for measures 50-52. The top staff (treble clef) contains a melodic line with a slur over measures 50-52. The bottom staff (bass clef) contains a rhythmic accompaniment with slurs and accents.

Musical score for measures 53-56. The top staff (treble clef) features a melodic line with dynamic markings *pp*, *mf*, and *p*. The bottom staff (bass clef) features a rhythmic accompaniment with dynamic markings *mp* and *f*.

Musical score for measures 57-59. The top staff (treble clef) has a whole rest in measure 57 and a fermata over measure 59. The bottom staff (bass clef) contains a rhythmic accompaniment with a dynamic marking of *mf*. A box labeled "Carcassi, estudio 7" is placed above the bottom staff.

Musical score for measures 60-62. The top staff (treble clef) has a whole rest in measure 60 and a melodic line in measures 61-62 with a dynamic marking of *mf*. The bottom staff (bass clef) contains a rhythmic accompaniment with a dynamic marking of *mf*. A box labeled "Karg-Elert, estudio 7" is placed above the top staff.

Musical score for measures 63-65. The top staff (treble clef) has a whole rest in measure 63 and a melodic line in measures 64-65 with a dynamic marking of *mp*. The bottom staff (bass clef) contains a rhythmic accompaniment with a dynamic marking of *f*. A box labeled "Carcassi, estudio 7" is placed above the bottom staff.

Estudio técnico de cámara No. 1

5

66

Carcassi, estudio 7

mp

mf

70

$\text{♩} = 60$

tr

Regondi, estudio 1

mf

76

p

sub. p

$\text{♩} = 120$

Carcassi, estudio 7

fp *mf* *p*

82

Karg-Elert, estudio 7

mf *mf*

6

Estudio técnico de cámara No. 1

35 *p* *mf*

37 *p* *mf*

39 $\text{♩} = 60$ *pp* *mf*

Regondi, estudio 1

42 $\text{♩} = 120$ *pp cresc.* *mp cresc.*

Karg-Elert, estudio 7

46 *f* *mp* *p*

47 *f* *mp*

Carcassi, estudio 7

Anexo 6: Preparación montaje del primer dueto mixto para Flauta y guitarra.

Captura de pantalla del correo enviado por el maestro líder para hacer la primera revisión del dueto 1 mixto para flauta y guitarra.

Anexo 7: Estudio técnico de cámara No. 2 para flauta travesa y oboe

Estudio técnico de cámara No. 2

Flauta y Oboe

Basado en estudios técnicos de Joachim Andersen y F.W. Ferling

Jesica Julieth Méndez Laverde

$\text{♩} = 120$

Flute

Oboe

mf

mf

5

8

p *mf* *p* *mf*

p *mf* *p*

11

f *mf*

f *mp* *p*

14

mf *f* *mf*

mf *f* *mp*

2

Estudio técnico de cámara No. 2

Measures 17-18. Treble clef, key signature of one flat. Measure 17 starts with a forte (*f*) dynamic. The right hand plays a melodic line with slurs and ties, while the left hand plays a rhythmic accompaniment. Measure 18 continues the melodic line in the right hand and has a fermata over the final note.

Measures 19-20. Treble clef, key signature of one flat. Measure 19 begins with a piano (*p*) dynamic in the right hand and a forte (*f*) dynamic in the left hand. Measure 20 features a melodic line in the right hand and a piano (*p*) accompaniment in the left hand.

Measures 21-22. Treble clef, key signature of one flat. Measure 21 starts with a mezzo-forte (*mf*) dynamic and includes a crescendo (*cresc.*) marking. Measure 22 contains triplet markings (*3*) in both hands.

Measures 23-24. Treble clef, key signature of one flat. Measure 23 begins with a piano (*p*) dynamic and includes a crescendo (*cresc.*) marking. Measure 24 contains triplet markings (*3*) in both hands.

Measures 25-27. Treble clef, key signature of one flat. Measure 25 starts with a forte (*f*) dynamic in the right hand and a piano (*p*) dynamic in the left hand, with a trill (*tr*) in the right hand. Measures 26 and 27 continue this dynamic contrast and include trill markings.

Measures 28-30. Treble clef, key signature of one flat. Measure 28 begins with a forte (*f*) dynamic in the right hand and a piano (*p*) dynamic in the left hand, with a trill (*tr*) in the right hand. Measure 29 includes a ritardando (*rit.*) marking. Measure 30 features a triplet (*3*) in the right hand and a sextuplet (*6*) in the left hand.

Estudio técnico de cámara No. 2

3

.....

31 $\text{♩} = 70$

p 6 6 6 6 *mf*

mf *espress.* 3

33

f 3 *f* 3 3 3

35

mf 6 6 3 6 6 3

37

f 6 6 6 6 *f* 6 6 6 6

39

f 3 6 6 *f* 3 6 6 3

41

f 6 3 6 3 *f* 3 6 3 6

4

Estudio técnico de cámara No. 2

43 *p* *cresc.* *mf*

48 *p* *mf* $\text{♩} = 120$

51 *p* *f*

54 *p* *f* $\text{♩} = 70$

57 *mf* *p*

61 *f* *p* *f*