

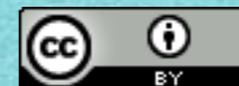
NUEVAS METODOLOGÍAS EN LA PEDAGOGÍA DE LA FLAUTA TRAVESERA

María Barrio Insausti

17 y 24 de marzo de 2022

Este obra está bajo una [licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Antes de entrar en materia

- ▶ Me presento
- ▶ ¿por qué quiero sistematizar lo que hago?
- ▶ Propuesta para que esto se parezca lo más posible a estar todas juntas, y dejarnos llevar por los temas que surjan más que por el power point: usar el chat y poder adaptarnos a las reacciones.

*Cómo uso las técnicas
extendidas en mi aula*

primera sesión

- ▶ CHAT ¿Vosotras las usáis en el aula? ¿cuándo y cuáles? ¿conocéis y usáis flute box?
- ▶ ¿Qué técnicas utilizo? ¿En qué niveles?

- ▶ Mi planteamiento es técnico: qué quiero conseguir, lo introduzco en el curso en el que quiera conseguir eso, adaptado, se usa de 1EB a 6EP.
- ▶ Parada en el chat, para enfocar esta sesión lo más certera posible.

ESTRATEGIAS PRÁCTICAS

- ▶ **Aprendizaje** según la neurociencia: 1. Activa el aprendizaje y la atención= la emoción (al profesorado le tiene que gustar y divertir la propuesta DE VERDAD, así que hay que vivenciar la actividad, y adaptar la presentación de novedades a nuestra forma de ser. La principal fuente para aumentar la atención= la sorpresa, el cambio, la novedad. Cuantas más estrategias tengamos, mejor), 2. Consulta con la memoria, agrado desagrado (a través de la comparación, catalogación = las primeras experiencias son fundamentales. Un alumnado que ya ha tenido buenas experiencias siguiendo tus indicaciones y tus novedades, te sigue con más agrado. El trabajo es diferente si el alumnado te sigue o si eso nuevo) 3. Motivación: si se han dado las anteriores, si he captado la atención y mi memoria me sugiere agrado, se producirá motivación 4. razonamiento, significación. ES EL ÚLTIMO PASO. No puedo empezar por este.
- ▶ **Autoconocimiento y conocer al alumnado:** estrategias desde inteligencia emocional, eneagrama, neurociencia (sesgos, creencias, cómo aprendemos). Estrategias de grabación y compartir con el profesorado.
- ▶ **Motivación:** La cantidad de la motivación la podemos ver como una ecuación entre la autopercepción de capacidad y la autopercepción de reto. No lo que el docente cree, sino lo que el alumnado percibe de sí mismo y del reto (puede ir cambiando con la edad o los momentos vitales)

Objetivos y técnicas asociadas

- ▶ *Trabajar con aire y que me de igual el sonido:* frullato, cantar y tocar, sonido eólico, caos, multifónicos, Flute box.
- ▶ *Conseguir dar más velocidad al aire:* frullato, tongue ram, sonido ballena, Flute box.
- ▶ *Controlar la embocadura (o descontrolarla):* whistle, sonido eólico, Flute box, glissandos, multifónicos (y antimultifónicos como el do feo), armónicos (y antiarmónicos)
- ▶ *Improvisación, desinhibición, salir de la “perfección” y/o la partitura:* cualquiera de ellos, mejor empezar por los primeros, que de igual el sonido.

Ejemplos de perfiles y casos reales

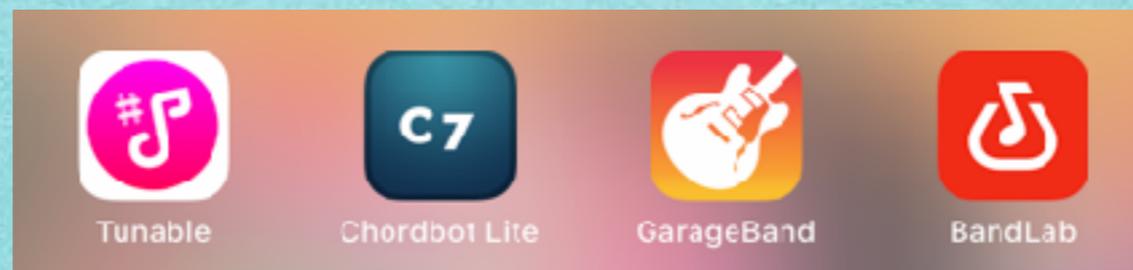
- ▶ 1 Básicas: alumnado que tarda en hacer sonar la flauta. Alumnado que no consigue dirigir el aire hacia el bisel con la embocadura.
- ▶ 2, 3 básicas: alumnado que no sopla. Alumnado con problemas en el registro agudo. Ayudar en la llegada al do grave. Tensiones corporales y en la embocadura.
- ▶ 4 básicas: alumnado indeciso con seguir. Y todo lo anterior de segundo y tercero. Se pueden usar obras con efectos para el paso de grado.
- ▶ En todos los cursos de profesional: apoyo al trabajo técnico relacionado con la velocidad del aire y la dirección de la columna de aire.
- ▶ Primeros cursos de profesional: trabajo de grupo. Introducir el concepto escénico en gente que no lo haya trabajado antes. Poder trabajar sin partitura y que no estén atados a producir una melodía bonita: creación, improvisación, trabajo del ritmo.
- ▶ Primeros cursos de profesional: trabajo individual. Primeros momentos de bráquets para ayudarle a salir de su embocadura y maneras de soplar interiorizadas.
- ▶ Últimos cursos de profesional: trabajo de repertorio. Es motivador tanto para gente con más intereses, que no quiere hacer el superior, que se puede motivar con hacer una pieza diferente, como para la que tiene muchas ganas de tocar y puede ampliar. Se pueden usar obras con efectos para el acceso al superior.

- ▶ Hagamos ejemplos y ejercicios prácticos. ¿Me centro en Flute box? ¡NO HAY QUE SER UNA EXPERTA! ES UN EJERCICIO DE TÉCNICA, Y DE DIVERSIÓN, NO ES UN CAMBIO EN TU PROFESIÓN, es ampliar las herramientas.
- ▶ SI SIENTES RETICENCIAS ES UN MOMENTO GENIAL DE AUTOCONOCIMIENTO: ¿eres perfeccionista? ¿tienes parálisis por el análisis? ¿tienes miedo escénico? ¿eres un caos en programarte? ¿no cumples lo que propones al alumnado? ¿temes no estar a la altura? ¿tienes las expectativas muy altas? ¿en realidad no te apasiona lo que haces y no te nace dedicarle más tiempo?.... CUIDADO DE NO TRASPASARLO A TU AULA. Agradece esta oportunidad para conocerte mejor y recuerda, toda característica tuya se puede volver a tu favor y puedes llegar a sentirla como aliada. No se trata de cambiar, sino de conocerse y usarse mejor como docente (y en la vida jjj)
- ▶ Esta reflexión previa cuando encaramos una novedad es estupenda también porque EXACTAMENTE LO MISMO LE PUEDE PASAR A TU ALUMNADO, y el alumnado está expuesto a esta novedad de aprendizaje de continuo. Podemos ver la RETICENCIA (propia o ajena) COMO OPORTUNIDAD DE CONOCIMIENTO.

- ▶ **VÍDEOS DE YOUTUBE: NO LOS PONGO EN CLASE**, es una propuesta para el profesorado. **LOS VEO YO Y COJO IDEAS**. No quiero que mi aula se parezca a la del cole o instituto. Ni siquiera a una asignatura teórica. Nuestra enseñanza es activa, tocar tocar y tocar. Bueno, tocar, cantar, bailar y crear, como dice Antonio Domingo. <https://antoni Domingo.es/tag/luthier-educativo/>
- ▶ **Claire Holdich**. Son una serie con ejercicios para hacer con ella en el vídeo. Ejercicios preparatorios (15min) que son divertidos de hacer con un grupo, un poco demasiado en una clase individual. <https://www.youtube.com/watch?v=42xRoFO9vPw> En su cuarto vídeo tiene al final un arreglo muy chulo de Billy Jean <https://www.youtube.com/watch?v=vYGt1EqY8o4>
- ▶ **Óscar Vázquez** de los primeros y los pocos en castellano. No es de los mejores para mi gusto, quizá va demasiado rápido. <https://www.youtube.com/watch?v=Ibv4TFsPXks>
- ▶ **Greg Patillo**. Con este aprendí yo. Con Diana Muela aprendiendo para tocar Zoom Tube <https://www.youtube.com/watch?v=rEqhJy5ODAg> Tiene estos otros más concretos K <https://youtu.be/683IPDeEtiM> P <https://youtu.be/DtTOefl67XY>
- ▶ **Nerses Ohanyan**: tutorial muy rápido de los tres sonidos. Ejemplos muy complicados. Interesante porque hace el sonido de la caja inspirando. <https://www.youtube.com/watch?v=Rqjr-StBsKE>
- ▶ Vídeo sobre flute box en **mi canal del aula de flauta** <https://youtu.be/ctqgnw6s8bg>

Cómo uso mi iPad en el aula. ACOMPañAMIENTOS

- ▶ Os enseño las aplicaciones principales que uso en cada clase para acompañar y vemos su funcionamiento. CHORDBOT, GARAGEBAND, BANDLAB. Para grabar: TUNABLE.

- ▶ Aplicaciones de acompañamiento, son el metrónomo, y la base para ejercicios técnicos habituales (Taffanel, Moyse, Reichert en mi caso). Se pueden usar genial para improvisación y para el trabajo de técnicas extendidas. Hay totorales estupendos en YouTube.
- ▶ Vídeo sobre las aplicaciones en nuestro canal <https://youtu.be/wTx8Hh944JI>
- ▶ Os paso tutoriales para hacer una base sencilla en estas aplicaciones, yo las uso en clase como veis en el tutoría anterior, dejando sonar la demo y cambiando las tonalidades y velocidades, pero esa base que usemos, la podemos grabar y hacer un tema que podemos compartir con nuestro alumnado para que lo use esa semana en su casa cuando trabaje la técnica.
- ▶ Vídeo tutorial BandLab <https://youtu.be/nKFLvQdik5g>
- ▶ Vídeo tutorial Chord Bot es bastante directo, pero id al minuto 4:20 lo de antes es cháchara <https://youtu.be/byguhugVpEY>
- ▶ Vídeo tutorial Garage Band <https://www.youtube.com/watch?v=8kSAW4VDc-o>

EJERCICIOS PARA INTRODUCIR (GRUPALMENTE) EL FLUTEBOX

- ▶ Explicar la mecánica. Ts. K. B. Este es el orden de fácil a difícil según mi experiencia, aunque después el que menos suena suele ser el K (si tenéis dudas, podéis consultar los tutoriales anteriores. Recordad que no se trata de ser expertas, pero sí ayuda conocer sin dudas la mecánica antes de llevarlo al aula)
- ▶ Rueda simple con base sin flauta: atención al GOLPE DE AIRE, explosivo, sin crescendo. Repetir con flauta. Se pueden combinar diferentes digitaciones, o por ejemplo si ponemos un acompañamiento con dos acordes I y V, que cuando sientan el cambio de acorde cambien de nota.
- ▶ Juegos rítmicos: espejo (alguien hace un modelo que los demás repiten), cadena (cada persona añade un pequeño elemento rítmico, todas las personas hacen la cadena desde el principio y le añaden su elemento al final), relleno (la primera persona da una base rítmica separada, blancas por ejemplo, y la mantiene, las demás personas van entrando rellenando ese ritmo. Se puede hacer con patrones escritos que eligen, o que tienen que hacer el que tú indiques o que hagan lo que quieran). Todos estos juegos sin flauta y con flauta.
- ▶ Con flauta mezclar sonido de flauta con el Flute box, primero intercalando fuera del Ts K B. De nuevo se comienza en rueda simple y se sigue con juegos rítmicos.
- ▶ Con flauta unir el Flute Box al sonido: hay que terminar con una “colita” de aire que debe entrar en la flauta: de manera flexible, rápida y sin tensión se debe formar al final la embocadura. También practicar en rueda y con juegos. Intercalar con sonido de flauta puro y sonido de Flute Box y aire (al principio es duro mantener estas sonoridades. Puede cansar y marear, intercalar es una muy buena solución). Poco a poco ir incorporando el cambio de notas. Llegados a este punto, podemos también usar arreglos y propuestas de partituras con Flute box. En los tutoriales anteriores hay propuestas, también en los libros de Greg Patillo y de Óscar Vázquez.
- ▶ Crear un acompañamiento a una melodía que toquen. Por el método ensayo error, elegir notas al principio de cada compás que queden bien. Escuchar la canción e imaginar un patrón rítmico que le vaya bien, que se puede cambiar cada 4, cada 8, o en cierres. Ir probando el acompañamiento que mejor funciona, y finalmente escribirlo.
- ▶ Crear una pequeña pieza con efectos varios e incluir el Flute Box.
- ▶ Crear efectos flute box para una melodía que toquen o conocida.

*Cómo uso las nuevas
tecnologías en mi aula*
segunda sesión

- ▶ Nuevas tecnologías aplicadas a la emoción y la motivación, recordamos que son la base del aprendizaje.
- ▶ Me ayudan a aportar novedades en el aula y mantener la atención.
- ▶ Me dan herramientas para trabajar desde diferentes ángulos los mismos contenidos.
- ▶ Entroncan con sus intereses y sus habilidades digitales, aumentando la motivación y la sensación de ser capaces (que no sea todo de un lejano mundo desconocido de hace 300 años).
- ▶ Se pueden aplicar de manera muy individualizada para cada persona
- ▶ Economía de tiempo (todo está en mi iPad) y economía de peso (todo está en mi iPad)
- ▶ Mayor eficacia, principalmente en la evaluación y la comunicación con el alumnado y las familias, pero también en mi labor docente.

YouTube, algunos usos y ejemplos de enlaces

▶ **Youtube como minus one.**

- ▶ Flute Graffiti https://www.youtube.com/channel/UCYDo-Sws_3TiYj48xbCEzg
- ▶ Flute Orchestral Backing Tracks <https://www.youtube.com/c/FluteOrchestralBackingspianoaccompagniments>
- ▶ Krista Jobson tiene acompañamientos para la técnica hechos, como este de Taffanel 4 <https://youtu.be/7yyTuaKwhoM>

▶ **YouTube como metrónomo.**

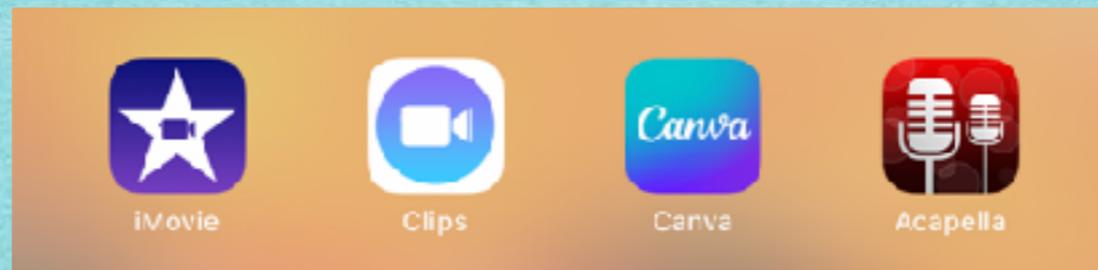
- ▶ Guitar maps drum tracks <https://www.youtube.com/channel/UCT3iYz14Sra5u5PSGzB-ogg>
- ▶ Toniflamadeus tiene también bases rítmicas flamencas con y sin acordes, pero tiene por ejemplo este metrónomo con voz que en básicas puede ser muy útil, o para improvisar y que sepan en qué parte van y puedas tú estar tocando también <https://www.youtube.com/watch?v=VhGbpT7lfmU>

▶ **YouTube para ver tutoriales** (hay muchísimos, muy interesantes, os pongo un ejemplo en español y uno en inglés)

- ▶ Juan Val <https://www.youtube.com/c/JuanValFlauta>
- ▶ Emily Beynon <https://www.youtube.com/c/EmilyBeynonflute>
- ▶ **Canales propios de tu aula (previa autorización de alumnado y familias):**
- ▶ Aula de flauta: crear tutoriales, retos, recuerdos de audiciones... https://www.youtube.com/channel/UChSOxhrAiuUr9T3_bqoiJ4g
- ▶ Vídeo sobre bráquets <https://youtu.be/8du5DxKsTrQ>
- ▶ Vídeo sobre canales de YouTube para flautistas <https://youtu.be/5Ltp3EG1-B8>
- ▶ Personal: vídeos más antiguos, los vídeos de respiración de 4 minutos: <https://youtu.be/97ipPoX-fWY>

Aplicaciones para crear vídeos

- ▶ Cómo grabar vídeos, ya sea para subir a YouTube o para usarlos en el aula. Te enlace tutoriales de las aplicaciones que vimos: IMOVIE, CANVA, CLIPS, ACAPELLA (este es especialmente genial para grupos y dúos)

- ▶ Tutorial subir vídeos a YouTube <https://youtu.be/jq363d1mziw>
- ▶ Tutorial edición vídeos iMovie <https://youtu.be/vVCZJXERtiU>
- ▶ Tutorial edición vídeos Windows Movie Maker <https://youtu.be/BPPZFf6KbX4>
- ▶ Tutorial creación de vídeos con Clips <https://youtu.be/O9sFCMrlgXo>
- ▶ Tutorial creación de vídeos con Acapella <https://youtu.be/WX3imwWmgmc> también de crear vídeos de varias voces con iMovie <https://youtu.be/urrDYxZAaMQ>
- ▶ Tutorial Canva <https://youtu.be/zXT1gtkcXJA>

Redes Sociales

- ▶ Nuevas tecnologías enfocadas a la motivación: es el medio de socialización y comunicación preferido de nuestro alumnado, y cada vez más de la comunidad educativa. Nosotros no lo hemos provocado, pero podemos aprovecharlo.
- ▶ Instagram, Facebook, Twitter: es importante que haya cuentas del centro. Si no las hay, crear la de tu asignatura. Si hay cuenta del centro comparte con esa todas las audiciones y actividades, aprovecha una tuya personal para compartir contenido musical y flautístico con tu alumnado.
- ▶ Retos, compartir contenido que en clase siempre da poco tiempo y que hay mejores expertos en redes: pedagogía, cómo estudiar, pilates/yoga para músicos, flautistas ensayando, flautistas con carreras atípicas, concursos internacionales. E incluso cosas más sutiles como poner música clásica para flauta en tus publicaciones.

Apps para evaluar y comunicar

- ▶ **Whatsapp y Telegram: el nuevo cuaderno del alumnado.** Yo lo utilizo en un grupo con el alumnado y los miembros de su familia que quieran estar. Podemos enviar vídeos de alguna cuestión de la clase, lo que tienen que trabajar, nos pueden enviar vídeos, enviar la información y tener evidencia de que les ha llegado. También podemos grabar ejemplos de lo que tienen que estudiar para que lo usen de acompañamiento, enviarles audios de acompañamiento... Además de enviar las rúbricas e incluso las notas de cada clase.
- ▶ En mi experiencia funciona mucho mejor en la enseñanza individual que el sistema oficial de la Junta, en el que se tienen que meter específicamente. Yo uso ese conducto para notificación de ausencias, entrega de boletines etc y para comunicarme con los equipos educativos.

- ▶ **iDoceo:** para aprovechar al máximo esta aplicación, lo suyo es coordinar la ponderación de los criterios de evaluación y de las partes evaluarles con tu programación. Es decir, a principio de curso o de cada trimestre se trabajan unas cuantas horas. Pero merece la pena, porque después en clase la evaluación es súper rápida. https://youtu.be/3F_v9QG-iGE
- ▶ Tutorial para empezar y configurar <https://youtu.be/cLvT4RzQOJ8>

The screenshot shows the iDoceo application interface. At the top, it displays '5EP' and 'Cuaderno de notas'. Below this, there is a table with columns for 'Notas de clase', 'Examen escalas', 'Adiciones', and '04/04'. The first row shows the name 'Rubén Moreno Garcia' and the number '1', with corresponding values: 6.41, 1.00, 4.67, and 4.03. A dialog box titled 'Título de la columna' is open, showing a 'Subtítulo' and a 'Cálculo' section. The 'Cálculo' section has a 'Media ponderada' tab selected. It lists the following weights: 'Notas de clase' at 45%, 'Examen escalas' at 30%, and 'Adiciones' at 25%. The total weight is 100%. There are also options for 'Añadir signo %' and 'Saltarse celdas vacías'.

	Notas de clase	Examen escalas	Adiciones	04/04
Rubén Moreno Garcia 1	6.41	1.00	4.67	4.03
	000	000	000	000
	000			

Título de la columna

Subtítulo

Cálculo **Media ponderada**

Haz clic en las cabeceras para añadir o quitar columnas al cálculo

Notas de clase
• 3-10 44/22 %

Examen escalas
• 3-10 44/22 %

Adiciones
• 3-10 44/22 %

• 0-10 **100 %**

... Añadir signo % Saltarse celdas vacías

Columna

- ▶ **Planner:** me sirve para agenda (se puede coordinar con el calendario google) y yo la uso para ir escribiendo todos los detalles que yo quiera comprobar o recordar la semana siguiente. <https://youtu.be/-w3udmo8IU>

Planner
2022 Semana 11

< Hoy Fecha >

Die Semana

	martes 15 Marzo	miércoles 16 Marzo	jueves 17 Marzo
Sesión 1	<p>CEP 15:30 - 17:00 Luck</p> <p>Quedan 2 clases de obra y examen</p> <p>Practica un poco de saxo con Flauta 45 minutos. Busca un repertorio. Revisa el examen de flauta</p>	<p>CEP 11:00 - 12:30 Eduard</p> <p>Musica gótica, 8</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Challas pecho y ombligo no se juntan. 2. No gata una a empezar 3. Tipo de sonido respirar abdo más respirar a cámara colocada en 	<p>CEP 11:30 - 13:00 Aletra</p> <p>Quedan 2 días para examen y audición con 2 días?</p> <p>Organización queda pensar en hacer 2 días de clases aparte</p>
Sesión 2	<p>CEP 17:00 - 17:45 Ana y Santiago</p> <p>Taller de grabación y audio</p> <p>Cuaderno</p>	<p>CEP 10:30 - 11:00 Mireia</p> <p>Para finalizar está guya de que has hecho...</p> <p>- Familia acompañante</p> <p>Revisa</p>	<p>CEP 15:10 - 17:45 Ana y Santiago</p> <p>Segunda parte de Coro. Bellica de memoria y con Flute bar</p> <p>Video respiración simulacro examen</p>
Sesión 3	<p>CEP 17:45 - 18:15 Taller 1</p> <p>Quedan 4 clases para audición y concierto organizar</p>		<p>CEP 17:45 - 18:15 Taller 2</p> <p>Coro. Del a Cloc. Ode to the Joy</p> <p>con la clarinete bajo</p> <p>Entrevista a Javi</p>
Sesión 4	<p>CEP 18:15 - 19:30 Elena y Ángela</p> <p>Taller de</p> <p>Cuaderno</p> <p>La que no leen juguetes</p>		<p>CEP 17:15 - 19:00 Elena y Ángela</p> <p>Segunda parte de coro. Bella celda de memoria y con Flute bar</p> <p>Video respiración e truco examen</p>
Sesión 5	<p>CEP 19:30 - 21:30 Eduard</p> <p>Entrevista con Inés</p>		
Sesión 6			<p>Orquesta de flautas 21:30 - 21:30</p> <p>Run La historia vamos lo de cantar y si no hay ar gritando</p> <p>Revisa Miss Luxy quedan 2 meses para el concierto</p>
Sesión 7			

- ▶ **Rúbricas** son muy rápidas e intuitivas. Se pueden hacer también con el alumnado, y se pueden enviar por correo. <https://youtu.be/BAnotO-P5WI>

Ítems	1	2	3	4	5
Calidad contenido					
Dificultad de la obra para el curso					
Presencia objetiva					
Explicación contextual, histórica, musical y técnica					
Control respiración. Uso del aire					
Estabilidad de tempo					
Adecuación al tamaño del espacio					
Control de flauta					
Estabilidad afinación					
Recepción gestos físicos					

Rúbrica para evaluar una audición enseñanzas profesionales

Edición, arreglos creación partituras

- ▶ Sibelius/Finale: son las que llevan más años, a nivel profesional los programas son caros. Yo ahora no empezaría, me iría directamente a:
- ▶ **Muscore**, para *buscar partituras* <https://musescore.com/sheetmusic>
- ▶ Para *crear partituras*: lo bueno es que es muy fácil utilizar partituras que hayas encontrado en muscore. <https://musescore.com/my-scores>. Un tutoría por ejemplo <https://youtu.be/q1SSFnqJxSE>
- ▶ Para *acompañar la partitura en el aula*: usando el play de la aplicación, puedes usarlo como acompañamiento. O puedes tú escribir acompañamientos, o tríos y que sea un minus one de las otras voces. <https://youtu.be/o6Gf8eC77sw>

Estudio de la técnica en el siglo XXI

- ▶ Nuevas tecnologías aplicadas al trabajo de la técnica y la improvisación, por niveles. SIEMPRE momentos sin partitura en CADA clase. FUNDAMENTAL TENER CANCIONES DE FARDAR DE MEMORIA. Lo podemos usar para calentar, lo podemos usar para aprender nuevas notas el alumnado de básicas transportando canciones, y lo podemos hacer acompañando la técnica como vimos en la primera sesión. Y acompañando pequeñas improvisaciones que hagan que nuestro alumnado se sienta CAPAZ DE TOCAR SIN PARTITURA. Esto no es una carencia de nuestra generación, es un trauma de nuestra generación, que debemos sanar y procurar que no pase a la siguiente.
- ▶ La técnica no puede enseñarse como lo hacía Taffanel, por mucho que su libro esté aún vigente. Lo que no está vigente es la pedagogía.

Cuadrante emocional

- ▶ Inspiración: una alumna de piano de José Antonio Torrado <https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1182661>

