Luis Orden

"Perfecciona tu ritmo"

para flauta travesera

piles
publicaciones

Busca *"Perfecciona tu ritmo"* en **www.pilesmusic.com** y descárgate los audios

© Copyright 2020. Luis Orden Ciero. VALÈNCIA.

Edición autorizada en exclusiva para todos los países a
PILES, Editorial de Música, S. A. VALÈNCIA (España).

Diseño y maquetación: A cargo del autor.

All rights reserved

Depósito Legal: V-2277-2020
I.S.B.N. 978-84-17195-58-8

Está legalmente prohibido fotocopiar o escanear este libro o partitura sin el permiso correspondiente. Si necesita fotocopiar o escanear esta obra o algún fragmento de la misma, diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org), para obtener la autorización correspondiente. Asimismo, queda prohibida la retransmisión total o parcial de esta obra, tanto por radio, televisión, cable o su grabación en cualquier medio, sin que medie un contrato en el que el editor lo autorice expresamente.

It is legally forbidden to photocopy or scan this book or score without permission. If you need to photocopy or scan this publication or any part of it, contact CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) for authorization. You are neither permitted to broadcast this work or any part of it, both on radio, television, cable or its recording in any medium, without permission of the publisher.

Printed in Spain / Impreso en España
PILES, Editorial de Música S. A.
Archena, 33 - 46014 VALÈNCIA (España)
Teléfono: 96 370 40 27
info@pilesmusic.com - www.pilesmusic.com

Agradecimientos:
A Francisco Javier Trigos, por sus innumerables consejos y aportaciones a este trabajo.
A Wéndela van Swol, por su revisión y sugerencias.

Índice

- Introducción..... 6

- **PRIMERA PARTE**..... 7

1. La subdivisión..... 8
2. El tresillo..... 14
3. Puntillos..... 20
4. El contratiempo..... 27
5. Ligaduras de prolongación..... 31
6. Notas ligadas de dos, de parte débil a parte fuerte..... 33
7. La síncopa..... 34
8. Compases de subdivisión ternaria..... 38
9. Grupos de valoración especial..... 43
10. Compases de amalgama, de 5 y 7 partes..... 46

- **SEGUNDA PARTE**..... 50

Ejercicios prácticos extraídos del repertorio:

1. Subdivide, divide, amplía..... 51
2. El puntillo..... 55
3. Ligaduras de prolongación..... 58
4. Notas ligadas de dos, de parte débil a parte fuerte..... 60
5. Grupos de valoración especial..... 62
6. Compases de larga duración..... 63
7. Equivalencias..... 68
8. El *rubato*..... 69
9. Situaciones especiales. El *swing*, el ritmo *inégale* y el *surpointé*..... 70

- **TERCERA PARTE**..... 71

- *20 pequeños estudios rítmicos progresivos con cambios de compás*..... 72

Introducción

La precisión rítmica es un elemento imprescindible de la práctica musical en el mundo profesional. Aspectos igualmente esenciales como el sonido, su color y dinámica o el fraseo, admiten sin embargo un mayor grado de variedad y opciones personales, subjetivas. Por el contrario, el control y dominio del ritmo, asociado obviamente al control de la digitación, se antoja como condición *sine qua non* para cualquier intérprete competente.

Es cierto que la música, como el lenguaje, no es rígida y admite sus pausas, reposos y aceleraciones, así como que el rubato constituye un elemento consustancial a la práctica musical desde el barroco a nuestros días, particularmente en el romanticismo musical. Esta libertad "solística" no debería ser el recurso para enmascarar el descontrol técnico y rítmico, así como la falta de sustancia musical en nuestras interpretaciones, empobreciendo en realidad las intenciones musicales de los compositores, reflejadas en gran medida en el texto musical. No podemos tampoco olvidar que hay estilos musicales, como el jazz, el flamenco o la música comercial, en los que el ritmo es simplemente el elemento esencial de la obra musical, con pocas o ningunas oportunidades para relajarnos en la precisión rítmica en nuestra interpretación.

Resulta sin embargo paradójico que la mayoría de los estudios que habitualmente se trabajan en la formación flautística clásica suelen estar basados en el repertorio romántico, repletos de melodías que se prestan a "visiones personales" en la ejecución, o bien sobre patrones rítmicos repetitivos, que rara vez plantean las dificultades y alternancias rítmicas generales que el músico profesional deberá solventar en el futuro.

Espero que este trabajo, pensado como complemento a los estudios de nivel intermedio, resulte de ayuda a los profesores, para que sus alumnos consigan una seguridad rítmica que sólo hará reforzar su elocuencia y competencia musical.

PRIMERA PARTE

1. La subdivisión

Si queremos que nuestro ritmo sea realmente preciso debemos trabajar ineludiblemente la subdivisión.

Pensar en valores largos sin subdivisión implica el riesgo de alargar o acortar las notas de manera inconsciente, ya que nuestro cerebro no es demasiado bueno calculando el tiempo. La subdivisión interna de lo valores largos es nuestra herramienta para evitarlo.

Un músico que no subdivide es como un arquitecto que no usa centímetros y milímetros al hacer sus planos. Su edificio difícilmente se sustentaría.

Sin embargo, subdividir no significa acentuar. Acentuar afectaría a la línea melódica, por lo que subdividir debe ser solamente un pensamiento interior que nadie debe oír. El resultado debe ser simplemente precisión rítmica.

Y ¿a qué unidad debemos subdividir? Eso dependerá del contexto musical, de la velocidad y el tipo de escritura. Por ejemplo, en un tiempo binario, en un tempo moderado, si el pulso va a negras, lo normal es en corcheas (la mitad del pulso), pero a veces tendrás que hacerlo en semicorcheas (a ¼ de pulso). Todo dependerá del tipo de compás, de la dificultad métrica y la velocidad.

Agógica: Cómo funciona nuestro cerebro.

Es importante conocer cómo funciona nuestro cerebro respecto a la percepción del tempo ya que, como ocurre con la percepción visual, a veces nos engaña.

Así, cuando vemos en la partitura valores pequeños, nuestro cerebro comete del error de hacernos creer que debemos tocarlos rápido, y al contrario, al ver escrita música en valores largos tendemos a tocarla más despacio de lo debido.

Además, cuando un valor es muy largo, comparado con los valores que tiene a su alrededor, podemos dejar de contar y hacerlo, generalmente, más corto de lo indicado. La mismo ocurre cuando un compás es muy grande visualmente, conteniendo muchas notas. Perdemos la referencia espacial y podemos confundir fácilmente los valores, para solucionarlo, poner marcas en cada parte o subdivisión es un recurso muy útil.

Nuestro cerebro es bueno haciendo asociaciones y conjuntos, pero no tanto a la hora de pensar y contar el tiempo de manera precisa, donde claramente nos supera un reloj, una computadora o un metrónomo. De tal manera, cuando ve un valor largo entre valores cortos tenderá a no contar y pensará en la abstracción de que el valor largo es igual a “lento”; e inversamente, el valor corto es “rápido”, sin contar. Pensar en la subdivisión anula esa tendencia.

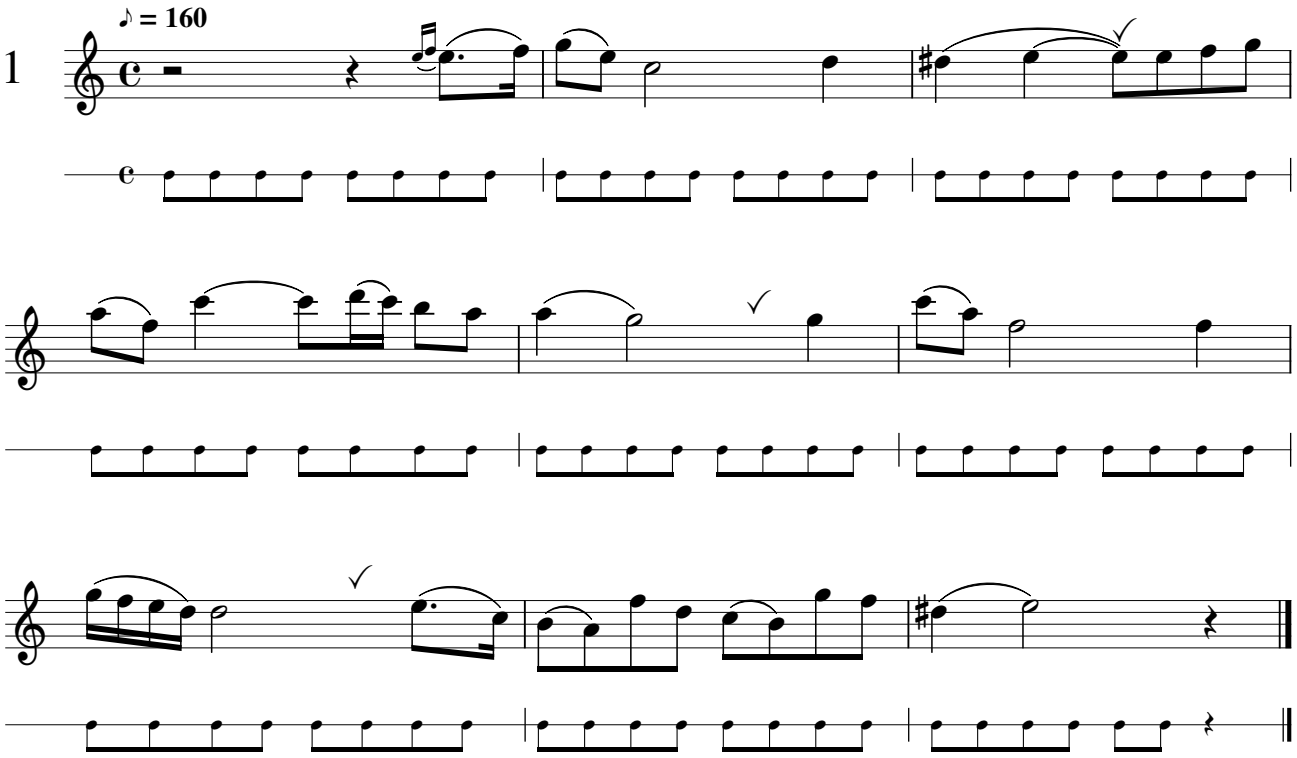
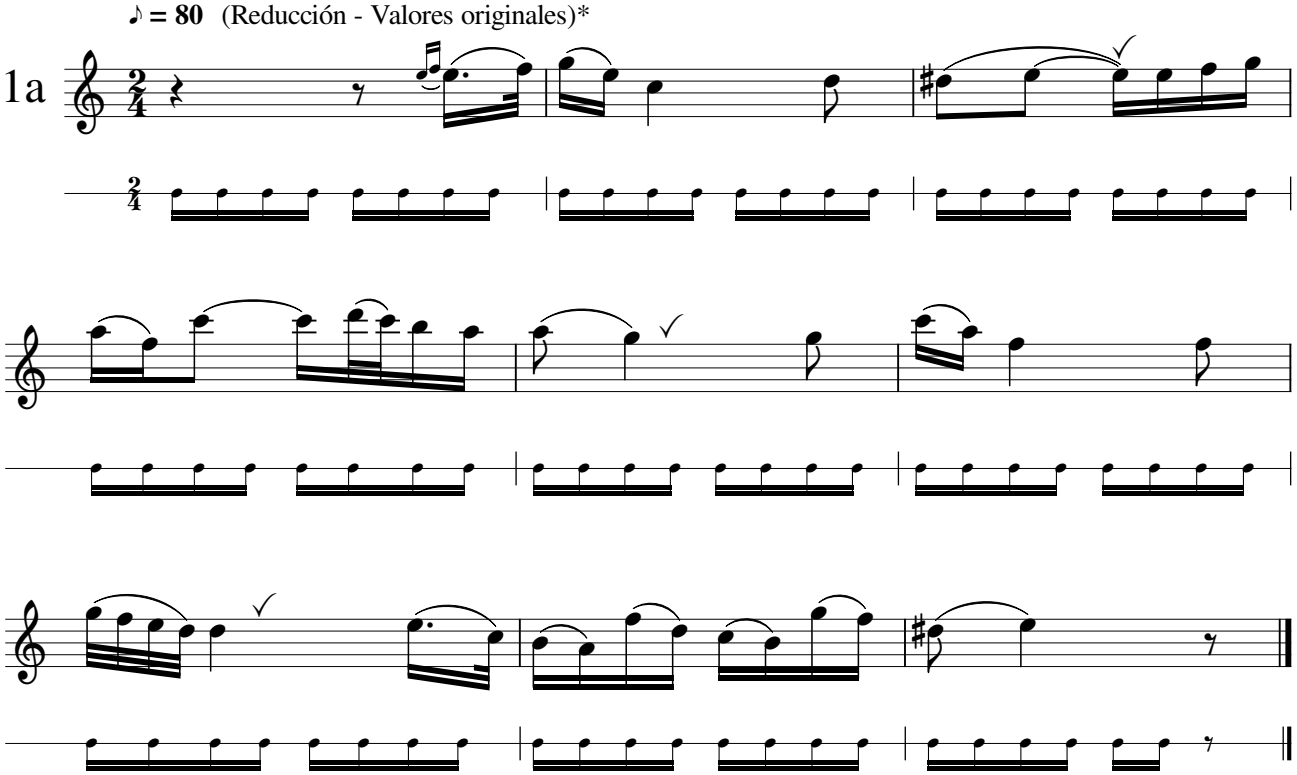
También hay otros aspectos psicológicos de nuestra percepción del tempo que debemos conocer y evitar. Como la tendencia a tocar lento cuando tocamos con un matiz piano, a acelerar al hacer un crescendo, hacer un ritardando al disminuir, anticipar los ritardandos y acelerando, o hacerlos directos en lugar de progresivos, hacer los rubatos sin mantener el pulso interno, etc.

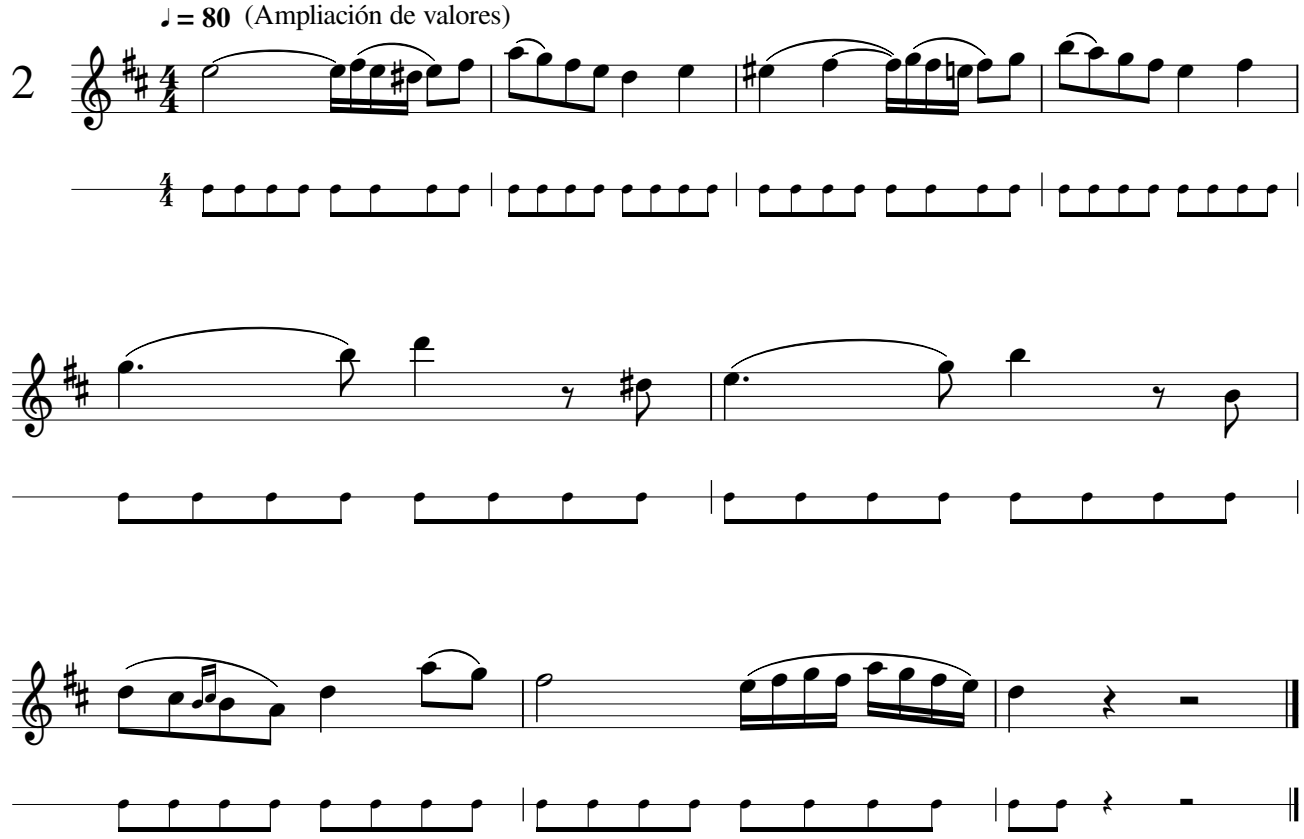
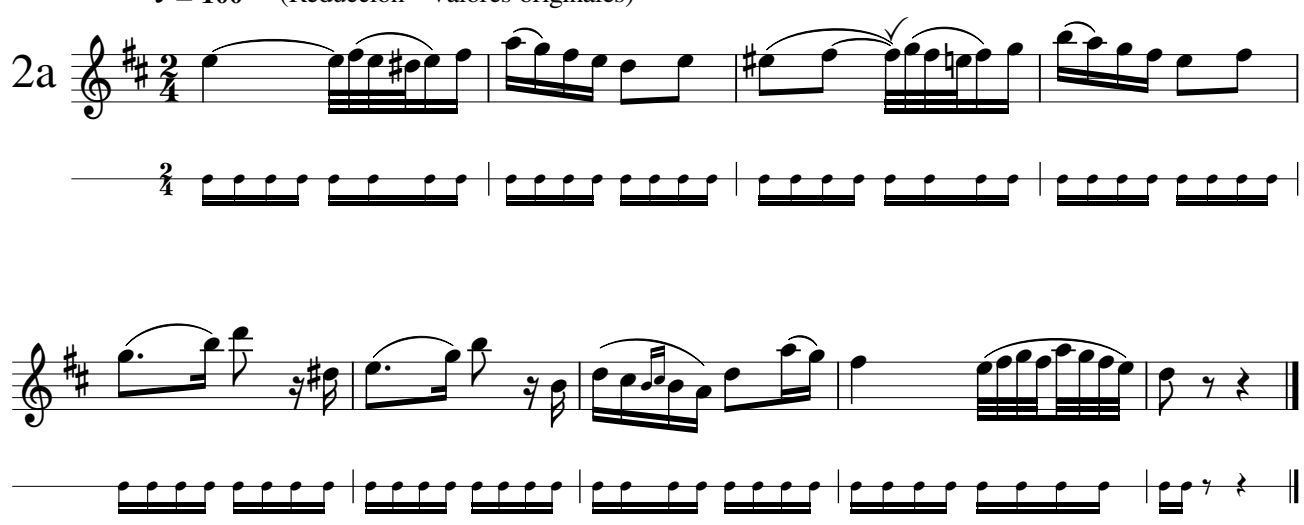
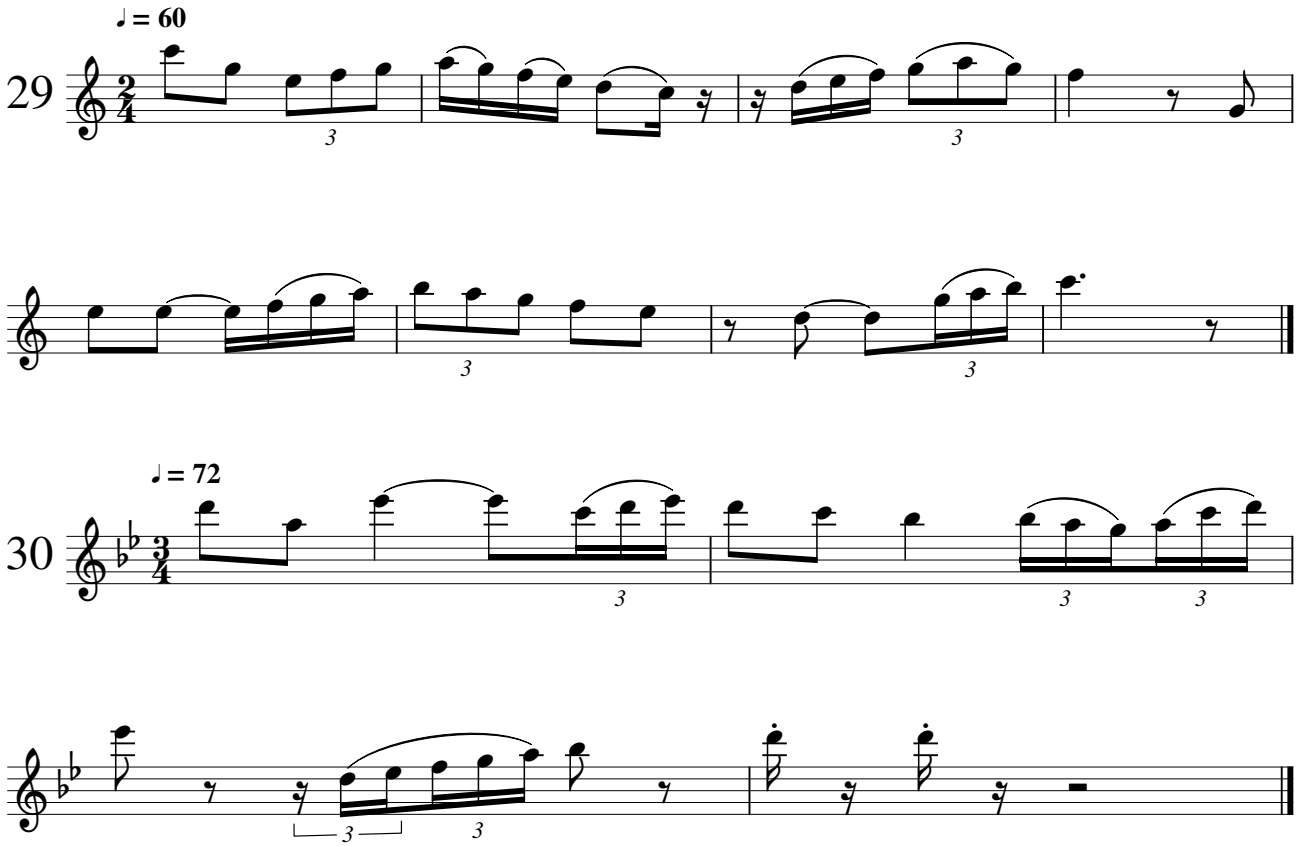
Así pues, debemos instaurar la práctica constante de la subdivisión en el estudio como una prioridad. Es imposible ser un buen músico y no tocar con un ritmo preciso

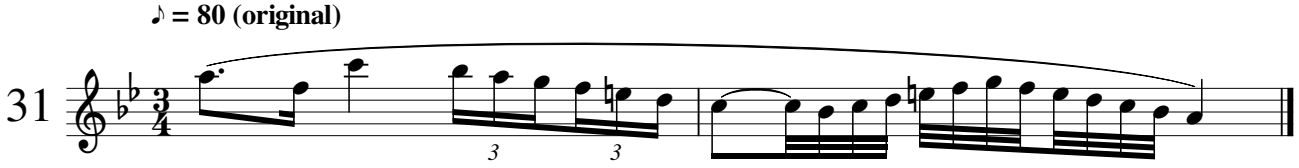
En definitiva, aplica una sabia frase: ***“Subdivide y vencerás”.***

Ejemplos del repertorio. Subdivisión.

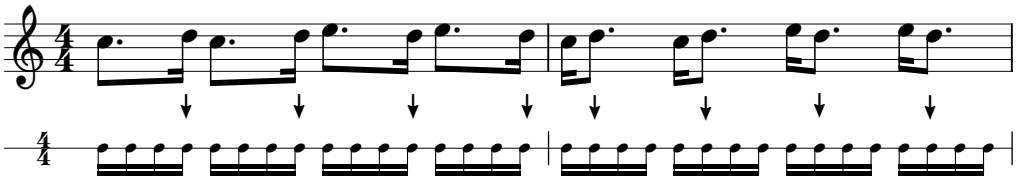
▸ **W. A. Mozart** (1756-1791): *"Andante en Do Mayor"* K. 315

1

1a

* En este libro se usarán numerosos ejemplos donde la misma música estará escrita con valores más pequeños (reducción) o valores mayores (ampliación). Pero vigila el metrónomo porque deben sonar exactamente igual.

▸ **W. A. Mozart** (1756-1791): *"Rondó en Re Mayor"* KV 184

Ahora que ya sabes hacer bien los tresillos disfruta de esta bella melodía de nuestro repertorio:

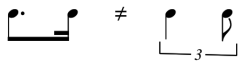
- **Gabriel Fauré** (1845-1924) : *"Morceau de concour"*

3. Puntillos

Los puntillos se deberían subdividir para no tener problemas de inexactitud, especialmente evidentes al tocar en conjunto, ya que la relación *nota larga-nota corta*, o viceversa, tiende a hacerse imprecisa.

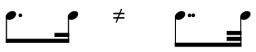


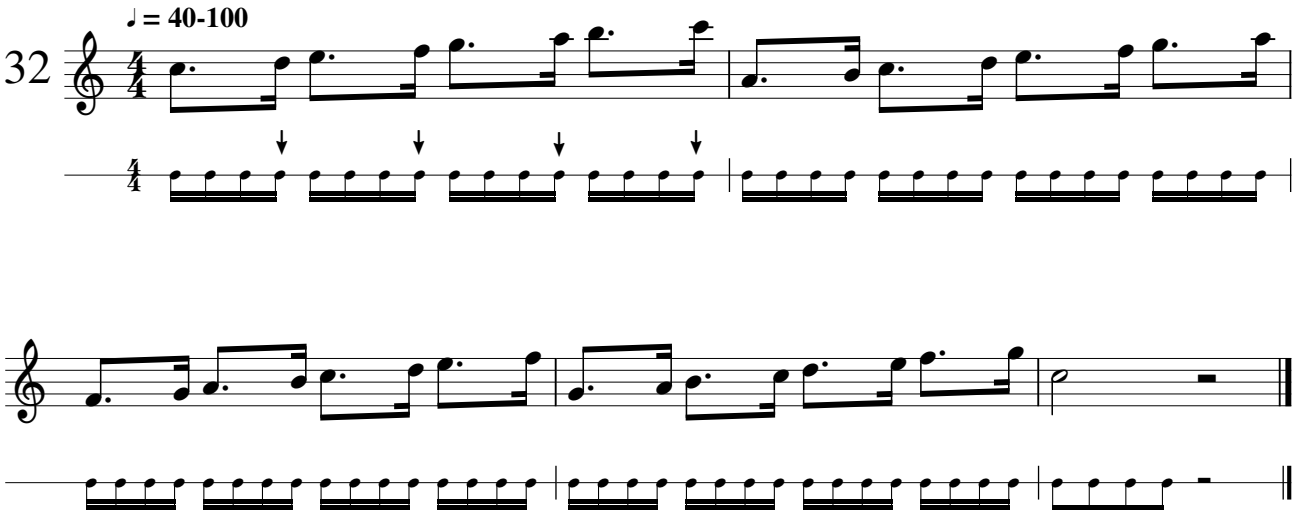
Adicionalmente, debes saber que bien por el carácter de la pieza –como en determinados tipos de tiempo de marcha– o por el estilo –el "surpointé" en el barroco– podemos hacer el puntillo algo más largo de lo que la matemática real del solfeo nos indica, pero eso es lo excepcional, lo habitual es hacerlos con exactitud, por lo que en estos ejercicios nos centraremos en hacerlos con precisión.
Piensa en la subdivisión interna para tocar la nota corta justo en su lugar.

① Es muy común que en tiempos rápidos el puntillo tienda a hacerse demasiado corto, vago, tipo tarantela o "swing". (A evitar)



Por el contrario, en tiempo lentos, tiende a exagerarse o alargarse. (A evitar)



Prueba a tocar los siguientes 4 ejercicios con la mayor precisión posible, siendo conscientes de sus diferencias.

EJERCICIOS PRÁCTICOS EXTRAÍDOS DEL REPERTORIO

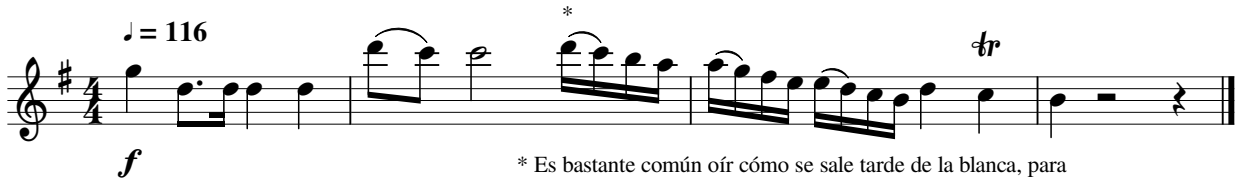
1. Subdivide, divide, amplía.

Podemos aplicar diversas técnicas a la hora de resolver los diferentes problemas rítmicos.

Subdividir mentalmente, articular notas largas en valores cortos, dividir el compás en compases más pequeños, ampliar los valores y, muy especialmente, tocar la música a velocidades inferiores.

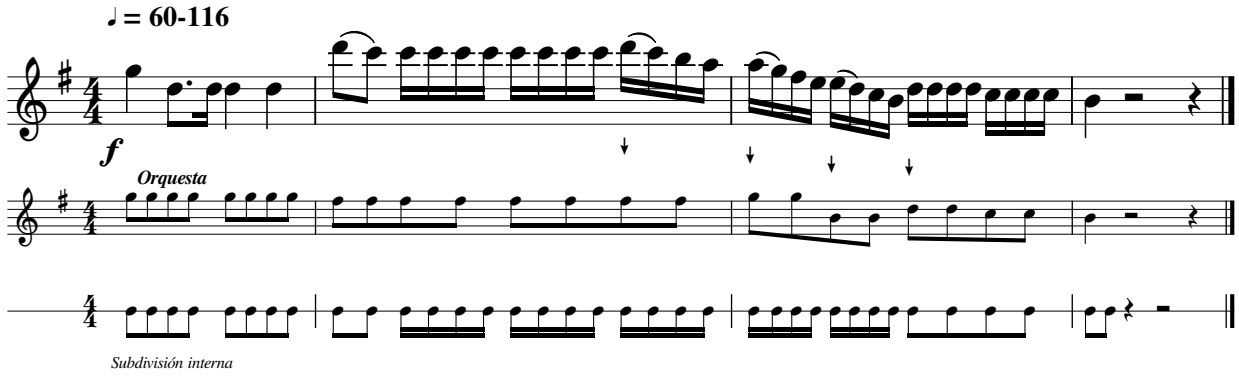
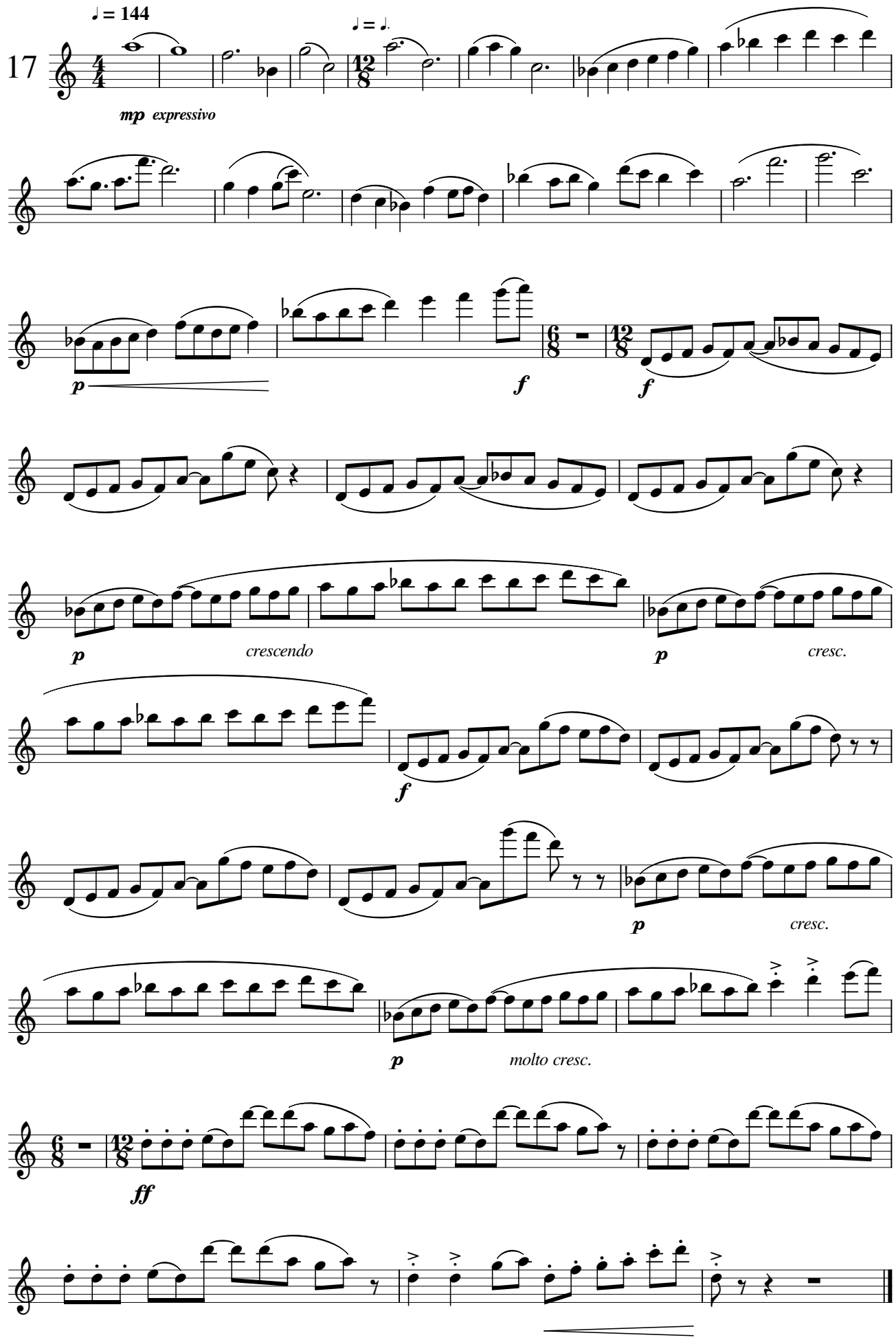
A continuación vamos a ver diferentes ejemplos y ejercicios.

▸ **W. A. Mozart** (1756-1791): *"Concierto en Sol Mayor"*. 1er mov.

1

* Es bastante común oír cómo se sale tarde de la blanca, para luego correr en las semicorcheas intentando ajustar el tempo.

Ejercicio: SUBDIVIDE Y ARTICULA. TOCA DE LENTO A RÁPIDO.
Parar ser muy precisos prueba, como ejercicio, pensar en la subdivisión y articular los valores largos.
Luego, cuando vuelvas a tocar el pasaje original, recuerda mentalmente esa subdivisión.

1a



♩ = 144
17
mp expressive
♩ = ♩.
p
f
f
p
crescendo
p
cresc.
f
p
cresc.
p
molto cresc.
ff

FRAGMENTOS DE OBRAS INCLUIDOS

- **Bach, J. S.** *"Sonata en Do Mayor"* BWV 1033, 2º mov. Pág. 31
- **Bach, J. S.** *"Sonata en Mi Mayor"* BWV 1035 Pág. 9
- **Bach, J. S.** *"Sonata en Si menor BWV 1030"* 4º mov Pág. 50
- **Bach, J. S.** "Partita" en La menor BWV 1013, *Allemande* Pág. 31
- **Debussy, C.** *"Syrinx"* Pág. 54
- **Debussy, C.** *"Preludio a la siesta de un fauno"* Pág. 61
- **Devienne, F.** *"Concierto nº 7"* 2º mov. Pág. 65
- **Doppler, F.** *"Airs Valaques"* Pág. 56
- **Doppler, F.** *"Fantasía pastoral húngara"* Pág. 51 y 62
- **Enescu, G.** *"Cantabile et Presto"* 1er mov. Pág. 60
- **Enescu, G.** *"Cantabile et Presto"* 2º mov. Pág. 58
- **Fauré, G.** *"Fantaisie"* para flauta y piano. 1er mov. Pág. 65
- **Fauré, G.** *"Fantaisie"* para flauta y piano 2º mov Pág. 57 y 59
- **Fauré, G.** *"Pavane"* Op. 50 Pág. 55
- **Fauré, G.** *"Morceau de concour"* Pág. 17
- **Martin, F.** *"Ballade"* para flauta y piano. Pág. 66
- **Mozart, W. A.** *"Andante en Do Mayor"* K. 315 Pág. 7
- **Mozart, W. A.** *"Concierto en Sol Mayor"*. 1er mov. Pág. 49
- **Mozart, W. A.** *"Cuarteto en Do Mayor Kv. 285b"* 1er mov. Pág. 53
- **Mozart, W. A.** *"Rondó en Re Mayor"* KV 184 Pág. 8
- **Ravel, M.** *"Bolero"* Pág. 56
- **Schubert, F.** *"Introducción y variaciones"* Var. VI Pág. 55
- **Tulou, J. L.** *"5º Gran solo"* Pág. 59