

Flauta
PARA
LEIGOS®

por Karen Evans Moratz

ALTA BOOKS
E D I T O R A

Rio de Janeiro, 2013

Sobre a Autora

Karen Evans Moratz é primeira flauta da Orquestra Sinfônica de Indianápolis, professora-associada de flauta e Artista em Residência na Escola de Música da Faculdade Jordan de Belas Artes, na Buther University.

Com sua paixão pelo ensino, Karen foi membro do corpo docente do Grand Teton Festival Orchestral Seminar e no Aria International Summer Academy. Ela também foi professora convidada na Indiana University/Bloomington e na University of Illinois/Champaign-Urbana. Seus alunos já ganharam vários concursos prestigiados de flauta e flautim (incluindo Jovens Artistas da National Flute Association — Associação Nacional de Flauta) e muitos iniciaram carreiras de sucesso no ensino e na administração musical, assim como em suas atuações.

Karen tem bacharelado na Peabody Conservatory e mestrado da Musikhochschule Freiburg im Breisgau. Estudou com Britton Johnson, Tim Day, Mark Sparks e William Bennett e já gravou para a NPR, a Koss, a London/Decca e a Arabesque. Suas cadências para o Concerto em G maior de Mozart, K.313 foram publicadas pela Southern Music.

Ela já tocou com muitos maestros notáveis, incluindo Raymond Leppard, Leonard Bernstein, John Williams, Marvin Hamlisch e Michael Tilson Thomas, com o qual trabalhou durante a temporada inaugural da New World Symphony. A Sra. Moratz também já teve o prazer e o privilégio de tocar com diversos artistas, como Jean-Pierre Rampal, Paula Robison, William Bennett, Sir James Galway, Yo-yo Ma, Joshua Bell, André Watts, Ray Charles, Bobby McFerrin, Judy Collings, The Moody Blues, Dave Brubeck, Art Garfunkel e vários outros.

Karen já foi coordenadora do concurso Jovens Artistas da NFA e toca, assim como apresenta, regularmente nas Convenções da NFA. Ela é membro-fundadora do Greater Indianápolis Flute Clube (Indyflute) e da Orquestra Barroca de Indianápolis. Participa de recitais e master classes por todo o país, e continua a lecionar, dando aulas particulares em seu estúdio em Indianápolis, Indiana.

Dedicatória

A Wibb, por seu talento imenso, sua profunda visão interior, a experiência com que me guiou, e a inspiração sem limites, e a meus pais, Anna e Hermann Moratz pelo amor e apoio que me deram todos esses anos.

Agradecimentos da Autora

Gostaria de agradecer a Kristin DeMint por me indicar para este projeto, assim como ao editor de aquisições Michael Lewis por me dar a chance de escrever este livro. Agradeço também ao sempre útil e eficiente Kelly Ewing, editor do projeto, a Alicia South, coordenadora de arte, e a Matt Bowen, fotógrafo, por trazer para a realidade as imagens que estavam em minha mente. Minha gratidão também se estende ao pessoal na Wiley Publishing, que não tive o privilégio de encontrar, mas sem os quais este livro não poderia ter sido realizado.

Um agradecimento especial vai para Julia Johnston, a gerente na Indy Flute Shop, e para Barbara Kallaur, professora assistente visitante de música na Indiana University, que me permitiu pegar emprestado os instrumentos que aparecem em muitas das fotografias deste livro e também compartilhou pontos de vista e experiências importantes que tornaram tudo possível. Sou muito grata à Victoria Jicha, à Eva Kingma e à Valerie Simosko, por me fornecerem fotos para usar neste livro. Também agradeço a Sharon Possick Lange por aparecer como minha oboísta residente no Capítulo 2. Muitos “obrigadas” a Emily McKay, editora técnica e uma flautista e professora experiente, por seus conhecimentos, sua perspectiva e seus conselhos. Os arranjos de Cyndee Giebler e as habilidades de engenharia de som de Kent Vernon tornaram a gravação do CD no The Utility Room um período artisticamente gratificante e agradável.

Minha gratidão eterna vai para Becky Arrensen por seus conselhos valiosos, Loretta Contino por compartilhar sua experiência, Lainie e Bob Veenstra por seu aconselhamento e encorajamento, e a todos os meus amigos e familiares que também me deram um apoio fantástico durante todo o projeto. (Obrigada pelo Red Bull, Jilly!)

Também gostaria de estender minha apreciação a todos os meus alunos, que me ensinaram mais do que posso dizer.

E, finalmente, meu maior “obrigada” vai para George H Evans III: “meu marido, o escritor”, meu melhor amigo, meu editor dentro de casa e técnico na escrita e o amor da minha vida. A & F.

Sumário

Introdução	1
Sobre Este Livro.....	1
Convenções Usadas Neste Livro.....	2
Só de Passagem.....	3
Penso que.....	3
Como Este Livro Está Organizado.....	4
Parte I: Um Prelúdio à Flauta.....	4
Parte II: Tocando a Flauta: Simplesmente Mexa Seus Dedos e Sopre!.....	4
Parte III: Acima e Além: Técnicas Intermediárias Essenciais.....	4
Parte IV: Sim, Claro: um Acompanhamento para a Habilidade em Desenvolvimento.....	5
Parte V: A Parte dos Dez.....	5
Parte VI: Apêndices.....	5
Ícones Usados Neste Livro.....	5
De Lá para Cá, Daqui para Lá.....	6
Parte I: Um Prelúdio à Flauta	7
Capítulo 1: Então, Você Quer Tocar Flauta	9
O Que Exatamente É a Flauta?.....	10
O Legado da Escola Francesa de Flauta.....	10
Tocando a Flauta.....	11
Reunindo as Ferramentas.....	12
Capítulo 2: Conhecendo a Flauta	13
Como se Destacar Entre os Instrumentos de Sopro.....	13
Leia meus lábios!.....	14
As séries harmônicas: a confecção do tom.....	16
Versatilidade: a flauta e o estilo camaleão.....	17
Conhecendo o Repertório da Flauta.....	19
O Aumento da Popularidade da Flauta.....	21
Jean-Pierre Rampal.....	21
James Galway.....	22
Cruzando estilos.....	23
O legado.....	23

Anatomia da Flauta.....	24
A cabeça.....	24
O corpo.....	25
O pé.....	27

Capítulo 3: Escolhendo Seu Instrumento 29

Separando-se de Seu Dinheiro Suado.....	30
Modelos de estudo: a opção mais básica.....	30
Modelos de conservatório: os pré-profissionais.....	32
Modelos profissionais: gastando tudo.....	33
Escolhendo os Materiais.....	36
Sob Seus Dedos: Chaves, Sapatilhas e Chaminés.....	39
Chaves: abertas versus fechadas.....	39
Chaminés: repuxadas versus soldadas.....	41
Sapatilhas: tradicionais versus sintéticas.....	42
Firulas Adicionais: o Que Fazer com as Chaves Extras.....	44
Personalizando sua flauta.....	44
Escolher chaves e mecanismos para tornar sua vida mais fácil.....	47
Evitando extras desnecessários.....	50
A Imprescindível Cabeça: a Alma da Flauta.....	51
A arte do corte da cabeça.....	52

Capítulo 4: Entendendo as Notações Musicais 55

Encontrando as Notas na Pauta.....	55
Nada a temer: a clave.....	56
A pauta: linhas e espaços.....	56
Nomes às notas: o alfabeto musical.....	57
Linhas e espaços suplementares: indo até a estratosfera.....	62
O símbolo 8va: cada vez mais agudo.....	63
Tudo Armado: Conhecendo as Armaduras da Clave.....	64
Escalas maiores.....	64
Escalas menores.....	67
Acidentes esperando para acontecer.....	68
Você Tem Ritmo!.....	70
Valores rítmicos das notas.....	70
Barras.....	74
Fórmulas de compasso.....	74
E as pausas.....	76
Legato a Staccato: Marcas de Articulação.....	77
Legatos e ligaduras: marcações de frase.....	77
Traços: marcas de tenuto.....	78
Pontos: marcas de staccato.....	78
Acentos.....	78
Além das Notas.....	79
Dinâmicas e expressão.....	79
Símbolos de repetição.....	79

Parte II: Tocando a Flauta: Simplesmente Mexa os Dedos e Sopre! 81

Capítulo 5: O Básico: Antes de Começar 83

Saber o Que é Necessário Para Começar.....	83
Construindo uma Boa Base com o Estudo.....	85
Conseguindo um tempo de qualidade.....	85
Definindo uma agenda para o estudo.....	86
Diminuir o passo para resultados mais rápidos.....	87
Praticar para melhorar.....	87
Tocando só por diversão.....	89
Respirando Direito.....	89
Respirar é importante.....	90
Respirando para a flauta.....	90
Respirando com facilidade.....	92
Experimente um exercício simples de respiração.....	93
Controlando o ar com o apoio respiratório.....	94
De Pé: Postura.....	95
Alinhamento do corpo.....	95
A posição do corpo do flautista.....	99

Capítulo 6: Fazendo Sons de Flauta 101

Fazendo Som de Flauta — Sem Precisar de uma Flauta!.....	101
Tocando com a Cabeça da Flauta.....	104
Seus primeiros sons.....	104
Mudando a altura na cabeça da flauta.....	107
Fazendo Uma Mini Flauta.....	109
Descobrimo como as notas mudam.....	110
Tocando uma música em sua mini flauta.....	111

Capítulo 7: Juntando Tudo: a Flauta e Você 113

Montando a Flauta.....	114
Alinhando as Chaves, Postes e o Orifício da Embocadura.....	116
Guardando a Flauta.....	116
Equilibrando a Flauta.....	120
O ato o equilíbrio: os três pontos chaves.....	120
Um pouco de ajuda: alguns acessórios a serem considerados.....	122
Como Encontrar a Posição Correta para Mãos e Punhos.....	123
Chaves Base: Como Saber Onde Colocar os Dedos.....	125

Capítulo 8: Tocando as Primeiras Notas 129

Tratamento Labial: a Embocadura.....	129
Tarefa 1: direcionar o ar.....	130
Descobrimo o limite: dividir o ar.....	130

Tocando as Primeiras Notas.....	132
Estamos no B, A, G!.....	132
F e E.....	134
D grave.....	135
Combinando todas as notas em uma melodia.....	136

Capítulo 9: Agudo, Grave e o Que Há Entre Eles: Notas Mais Avançadas..... 139

Explorando as Notas Cromáticas: Bemóis e Sustenidos.....	139
O não tão básico B \flat	140
A \flat /G \sharp , G \flat /F \sharp e E \flat /D \sharp	143
Chegando ao Pé.....	145
C \sharp grave e C.....	145
B grave.....	147
Como Lidar com as Notas de Equilíbrio.....	148
O C médio da flauta.....	148
O C \sharp médio.....	149
Subindo um Pouco.....	150
D médio.....	150
Um nó nos dedos: C Médio, C \sharp e D.....	152

Capítulo 10: Entre as Notas: Legatos e Golpes de Língua..... 153

Legatos: Unindo Tudo.....	153
Levando o ar pela frase.....	154
Diferenciando legatos de ligaduras.....	155
Golpe de Língua: Colocando Espaços Entre as Notas.....	156
Curto.....	158
Longo.....	160
Meio-termo.....	160

Capítulo 11: Subindo para a Segunda Oitava..... 163

Soprar Mais Forte: Por Que Odeio Estas Palavras.....	163
Dominando o D e o E Médios: as Únicas Notas com uma Chave de Oitava.....	164
Chegando ao E Médio: Usando a Chave de Trinado Como Treinamento para a Segunda Oitava.....	165
Lidando com os Harmônicos.....	167
Tocando Algumas Oitavas de Verdade.....	168
Aumentando a Velocidade do Ar.....	169
Soprar mais rápido.....	169
Estreitando a coluna de ar.....	170
Ajustando seu Ângulo de Ar.....	171
Movimentos dos lábios e da mandíbula.....	171
Outros métodos.....	171

Parte III: Acima e Além: Técnicas Intermediárias Essenciais 177

Capítulo 12: Fazendo Aquele Lindo e Grande Som 179

Lábios, Por Favor, Relaxem!.....	179
Posicionando as Notas.....	181
Timbres: Expandindo Sua Gama Interpretativa.....	183
Sons de vogal e timbres.....	184
Elevando o palato mole.....	185
Usando harmônicos para criar timbres em seu som.....	186
Ressonância: Produzindo Mais Som com Menos Ar.....	188

Capítulo 13: Acrescentando o Vibrato 191

Descobrimo o Que É Vibrato.....	191
Desenvolvendo o Vibrato.....	192
Descobrimo de onde vem o vibrato.....	193
Fazendo o vibrato funcionar.....	195
Como Manter Seu Vibrato Natural.....	196
Frequência.....	197
Amplitude.....	198
Exercícios.....	199

Capítulo 14: Flauta em Alto e Bom Som: Fazendo as Notas Mais Agudas Cantarem 201

Dedilhados para a Terceira Oitava.....	201
Os dedilhados da terceira oitava e porque eles são diferentes.....	202
Intensivo da mão esquerda para chegar à notas agudas.....	204
Dedilhados alternativos para passagens complicadas para notas agudas.....	206
Subindo até a estratosfera: ao C# e ao D da quarta oitava.....	210
Encontrando a Ressonância nas Notas Mais Agudas.....	211
Usando harmônicos para encontrar o posicionamento da nota.....	211
Diga “Aaaaahh!”.....	214
Melodias Que Incorporam o Registro Agudo da Flauta.....	214
Músicas Que Fazem Sua Flauta Cantar: Sugestões de Repertório.....	218

Capítulo 15: Controlando a Afinação: Você Precisa Afinar? 219

Afinando.....	219
Usando o afinador.....	220
Usando os ouvidos.....	221

Lidando com as Tendências de Afinação da Flauta.....	224
Subindo e descendo as escalas: descobrindo as tendências de afinação da sua flauta.....	225
Essas malditas notas difíceis: E agudo e F#.....	227
Forte e piano: como a dinâmica afeta a afinação.....	228
Está tudo na abordagem: entrar em uma nota vindo de cima ou de baixo.....	229
Articulação e afinação.....	230
Solucionando Problemas de Afinação.....	231
Embocadura.....	231
Apoio respiratório.....	232
Dedilhados alternativos.....	233

Capítulo 16: Fazendo Golpe de Língua Mais Rápido e Consequindo os Trinados..... 237

Dominando o Golpe de Língua Duplo e Triplo.....	237
O dobro ou nada: o golpe de língua duplo.....	238
Três é demais: golpe de língua triplo.....	247
Descobrimo o Frulato.....	249
Tocando Trinados.....	250
A regularidade: o desafio dos trinados.....	251
Dedilhados para trinado: como trinar!.....	252
Uma questão de estilo: trinados e outros ornamentos historicamente corretos.....	254
Lidando com os Tremolos.....	257

Parte IV: Sim, Claro: Um Acompanhamento para Suas Habilidades em Desenvolvimento..... 259

Capítulo 17: Revisitando a Sala de Estudos: Estabelecendo uma Rotina..... 261

Aquecimento: Não Torça os Lábios!.....	262
Harmônicos.....	262
Notas longas.....	266
Livros de melodias.....	267
Os Blocos de Construção: Escalas, Arpejos e Livros de Técnicas.....	270
Tornando as escalas um hábito diário.....	271
Estudando arpejos.....	273
Encontrando o livro técnico correto para você.....	274
Levando Suas Habilidades Mais Longe: Etudes e Estudos.....	275
Algumas boas razões para praticar etudes.....	275
Estudos como música.....	276
Fazendo Música: Tocando o Repertório.....	278
Estudando música.....	278
Escolhendo as peças para tocar.....	281
Repertório sugerido.....	281
Encontrando partituras.....	283

Capítulo 18: Levando Sua Música a um Novo Patamar: Professores, Conjuntos e Apresentações	285
Encontrando um Professor	286
Encontrando professores em sua área	287
Fazendo as perguntas certas	288
Master Classes: as Dicas dos Profissionais	289
Conjuntos: Tocando Bem com os Outros	291
Pianistas: um acompanhamento de valor	291
Duetos, trios e quartetos: quanto mais, melhor	292
Coros de flauta: a segurança dos números	292
Grupos grandes: estou com a banda!	293
Apresentações: Tocando para Aparecer	295
Recitais e outras oportunidades para se apresentar	295
Testes para grupos	296
Ansiedade de apresentação	297

Capítulo 19: Reparos e Manutenção: Cuidando do Seu Instrumento	299
Dando à Sua Nova Flauta um Pouco de CAC	299
Combatendo o Desgaste	300
Sapatilhas	301
Desgaste das molas	301
Se seu instrumento precisar de uma revisão geral	302
Central de Emergência das Flautas:	
Encontrando um Bom Técnico	303

Parte V: A Parte dos Dez **307**

Capítulo 20: Não Sopre! Dez Maus Hábitos a se Evitar a Todo Custo	309
Má Postura	309
Flauta Inclinação ou Perfeitamente Paralela	310
Virando a Cabeça da Flauta para Dentro	310
Forçar a Embocadura	311
Perdendo o Fluxo de Ar	311
Afinação Descuidada	312
Os Dedos Voadores e a "Pegada da Morte"	312
Usar Somente um Dedilhado para o B \flat	313
Dedilhados Errados: Deixar a ME1 Abaixada no Registro Médio do E \flat e do D	313
Observando a Oscilação: o Vibrato Fora de Controle	314
Capítulo 21: Dez Flautistas que Você Precisa Ouvir	315
Julius Baker	315
Jeanne Baxtresser	316
William Bennett	317

Sir James Galway.....	318
Marcel Moyse.....	318
Emmanuel Pahud.....	319
Jean-Pierre Rampal.....	320
Paula Robison.....	320
Jim Walker.....	321
Carol Wincenc.....	322

Capítulo 22: Dez Tipos Diferentes de Flautas..... 323

O Flautim.....	323
A Flauta Alto (Flauta em Sol).....	325
A Flauta Baixo.....	326
A Flauta Contrabaixo.....	326
A Flauto d'Amore.....	328
A Flauta em E.....	328
A Flauta Barroca, ou Traverso.....	328
Flautas de Quatro e Oito Chaves.....	330
O Pífano.....	330
Flautas do Mundo.....	331

Parte VI: Apêndices..... 333**Apêndice A: Gráficos de Dedilhado..... 335**

Lendo Gráficos de Dedilhado para Flauta.....	335
Nomeando Chaves e Dedos.....	335
Gráfico de Dedilhado Básico.....	337
Gráfico de Dedilhado Alternativo.....	339
Gráfico de Dedilhado para Trinados.....	341
Gráfico de Dedilhado para Chave de Trinado de C#.....	344
Gráfico de Dedilhado de Tremolo.....	345

Apêndice B: Sobre o CD..... 349

Referências no CD.....	349
Usando o CD.....	350
Descobrimdo o Que Há no CD.....	351
Solução de Problemas.....	355

Índice..... 357

Introdução

A flauta é um instrumento universalmente popular que já existe há milhares de anos. Também, pudera: quem não gostaria de tocar flauta? É um instrumento bonito, tanto visualmente quanto sonoramente. Parece tão delicado como uma peça de joalheria fina, especialmente quando feita de prata, ouro ou platina (veja o Capítulo 3 para saber mais sobre os materiais usados na fabricação das flautas). Ela produz um som puro que é perfeito para tocar melodias lentas e lânguidas, mas possui a capacidade de executar passagens rápidas e virtuosas em grande velocidade. Em seu repertório clássico estão representados todos os períodos da música, desde os primeiros barros até o contemporâneo (veja o Capítulo 14 para saber mais sobre os períodos da música clássica). A flauta também casa com o jazz, o rock e muitos outros estilos musicais. E, além de tudo, é convenientemente portátil. Não me admira que tantas pessoas toquem flauta. E com este livro você será instruído a melhorar suas habilidades e apreciar a execução musical por muitos anos.

Sobre Este Livro

O *Flauta Para Leigos* contém tudo o que você precisa para se preparar e tocar flauta, desde comprar e cuidar de seu primeiro instrumento até como tocar sozinho ou em grupo. Seja você um novato na flauta ou alguém que já tenha tocado e deseja reavivar sua habilidade, este livro é para você. Não é necessário ter experiência anterior; eu o guiarei por tudo o que é necessário saber, passo a passo, desde o momento de abrir a caixa da flauta até como tocar as músicas mais desafiadoras do repertório do instrumento. Aqui, compartilho várias dicas preciosas, muitas das quais serão úteis mesmo se você já toca há algum tempo. Não importa o seu nível de experiência, vou dar muitos conselhos importantes sobre tudo, desde a produção do som até a rotina prática, com técnicas de dedilhado e a escolha de exercícios corretos e das peças ideais para o seu nível.

Aqui está uma visão geral do que será encontrado neste livro:

- ✓ **Instruções passo a passo:** sempre que estiver aprendendo uma nova habilidade ou experimentando um exercício para aprimorar o que já sabe, vou dar passos claros e numerados, com linguagem simples e sem jargões específicos, para assegurar que você obtenha o máximo desta experiência.

- ✔ **Fotos:** ao dizer para usar boa postura, respiração, fazer os sons e segurar a flauta corretamente, mostro fotos que ilustram exata e claramente o que fazer enquanto você segue as instruções escritas.
- ✔ **Gráficos de dedilhado:** quando apresentar a você uma nova nota, darei seu nome, a forma como ela aparece na pauta musical e um gráfico de dedilhado para mostrar como produzi-la em seu instrumento. No final do livro, no Apêndice A, há uma coleção de gráficos de dedilhado, todos em um mesmo lugar, um ponto de referência rápida. (Também explico, no Capítulo 8 e no Apêndice A, como ler os gráficos de dedilhado.)
- ✔ **Dicas para produção sonora:** à medida que você aprende novas notas, vou dar dicas sobre como obter o melhor som possível de seu instrumento, seja tocando agudos, graves ou médios. Também incluo um capítulo inteiro sobre produção sonora (Capítulo 12) para que você mesmo possa descobrir o quão bela é sua sonoridade.
- ✔ **CD para tocar acompanhando:** no CD que vem com este livro, há faixas de referência em flauta e teclado, assim como faixas de acompanhamento em teclado. Ambas permitem que se toque acompanhando. Você pode ouvir primeiro enquanto toco no CD para ter uma ideia do tempo, do ritmo e das notas corretas, e depois tentar conseguir a mesma música! Faixas individuais no CD também incluem todas as notas que você vai aprender para que possa comparar a sua sonoridade com a minha, certificando-se, assim de tocar corretamente desde o início.

Convenções Usadas Neste Livro

Flauta Para Leigos está centrado em ensinar a tocar a flauta ocidental com sistema Boehm, de concerto em Dó com chave de G# fechada. Essa é a flauta que você vai encontrar em bandas escolares e orquestras, salas de música e lojas de instrumentos por todo Brasil. (Para mais detalhes sobre o sistema Boehm, fechado versus vazado, e outros assuntos técnicos, veja o Capítulo 2.)

Utilizo padrões de notação musical ao longo deste livro. Para uma visão rápida (ou uma revisão) sobre como ler música, veja o Capítulo 4.

Só de Passagem

Em alguns trechos, eu me empolgo um pouco e incluo mais informações do que pode ser necessário no momento — entro nos porquês e ondas das coisas, por exemplo. O ícone Papo de Especialista aparece antes de cada informação que pode parecer supérflua num primeiro olhar, mas que você pode até achar interessante e — me arrisco a dizer — enriquecedora, à medida que você adentra no universo da flauta. Fique à vontade para pular esses trechos se seu objetivo é apenas seguir adiante e tocar — sempre será possível retornar mais tarde.

O mesmo vale para as caixas sombreadas que aparecem ao longo do livro. Elas contêm informações que não são necessariamente úteis para tocar o instrumento, mas podem melhorar sua experiência ao longo do aprendizado. Leia todas na mesma hora ou volte mais tarde para ver o divertido e fascinante material nessas caixas. Este é seu livro, seu tempo, então use-o como quiser. E divirta-se.

Penso que...

Você sabe o que dizem: “Quando você pressupõe, você faz...” Bem, não importa, você entendeu o que eu quero dizer. Permita-me fazer ao menos algumas suposições simples sobre você, meu caro leitor: você quer tocar a flauta, e você quer fazer isso certo logo na primeira vez para que não perca tempo depois se livrando dos maus hábitos adquiridos. É por isso que vou dar a você os conselhos mais práticos e diretos, e que vão funcionar, seja você um iniciante, um flautista intermediário ou mesmo avançado. (Mas não tenha medo: se você já toca há algum tempo e, por isso, já possui alguns hábitos ruins, vou ensinar como se livrar deles o mais rápido possível!)

Também suponho que você lerá as notações musicais em algum ponto. Mas, se não for o caso (ou se você precisar de uma breve revisão), vá para o Capítulo 4 para relembrar sobre a pauta, suas notas, claves e ritmos. Todos serão necessários para que os exemplos musicais usados ao longo deste livro façam sentido.

Eu não suponho que você lerá este livro de capa a capa, apesar de o ter planejado para ser usado desta forma, num método tradicional que vai do começo ao fim. Mas você pode usar o Sumário e o Índice para localizar diretamente a informação que deseja. Também incluo muitas referências cruzadas dentro de cada capítulo para que você possa rápida e convenientemente buscar as informações relacionadas dos outros capítulos.

Como Este Livro Está Organizado

O *Flauta Para Leigos* está organizado de forma a trazer rapidamente e de maneira fácil a informação desejada. O livro contém seis partes, cada uma cobrindo um aspecto diferente da execução do instrumento. Aqui está uma visão geral de todas as partes do *Flauta Para Leigos*.

Parte I: Um Prelúdio à Flauta

Na Parte I, vou introduzi-lo à flauta e suas várias partes e você descobrirá um pouco sobre como ela funciona. Também há um ótimo guia de compras para que você possa fazer escolhas conscientes ao adquirir o seu próprio instrumento. E um capítulo sobre como ler notações musicais.

Parte II: Tocando a Flauta: Simplesmente Mexa Seus Dedos e Sopre!

Após uma breve (porém importante) discussão sobre respiração e postura, você começará a fazer alguns sons na flauta. Começaremos tocando em uma garrafa de vidro e depois vamos progredir e fazer sons em várias partes do instrumento. Finalmente, você junta tudo para seu primeiro grande marco: fazer um som em uma flauta de verdade! Vou ensinar sobre como segurar o instrumento e você começará a tocar suas primeiras notas. Antes de começar a tocar notas mais agudas, na segunda oitava, vou ensiná-lo a ligar as notas ou tocá-las separadamente com a língua. A cada capítulo, você aprenderá sons simples para tocar com o CD de acompanhamento a fim de poder explorar suas novas habilidades a cada etapa.

Parte III: Acima e Além: Técnicas Intermediárias Essenciais

Nesta parte, vamos refinar e desenvolver as habilidades que vão prepará-lo para tocar como quem realmente sabe o que está fazendo. Há um capítulo cujo objetivo é a produção sonora, para que você possa produzir sons fortes, belos e ressonantes. Depois, vamos acrescentar ao seu repertório as notas mais agudas da terceira oitava, assim como o vibrato, trinado e outras técnicas de língua para que você possa articular com grande velocidade. Assim como na Parte II, há exemplos musicais ao longo do caminho para aprimorar cada nova habilidade adquirida. Também forneço peças completas escritas por compositores clássicos para serem tocadas com acompanhamento do CD, juntamente com uma lista de peças que você pode tocar e aprender sozinho.

Parte IV: Sim, Claro: Um Acompanhamento para a Habilidade em Desenvolvimento

Se você já está pronto para passar mais tempo praticando e tentar um repertório mais desafiador, esta parte é para você. Mostrarei várias maneiras para que você crie uma sessão de estudos avançados, o que permitirá melhorar sua música. Esta parte também inclui informações sobre como encontrar um professor, tocar em conjunto, se apresentar, participar de audições e se conectar aos grupos locais que surgirem e às comunidades globais de flautistas, seja por meio de clubes de flauta, publicações e grupos de e-mail e chat. Finalmente, e o mais importante, dou dicas sobre como determinar quando sua flauta precisa de reparos e onde encontrar um técnico de confiança.

Parte V: A Parte dos Dez

A Parte dos Dez aparece em todos os livros da série *Para Leigos* por uma boa razão: dá muitas informações úteis de uma maneira conveniente e fácil de ser compreendida. Aqui coloquei listas de dez: dez maus hábitos para serem evitados, dez flautistas inspiradores que você precisa escutar e dez tipos diferentes de flautas. (Nos dez tipos diferentes de flautas, o flautim é o primeiro da lista porque é “a outra” flauta que você gostaria de tocar, depois da flauta em C.)

Parte VI: Apêndices

Incluí dois apêndices nesta parte. O Apêndice A está repleto de gráficos de dedilhados que você usará com frequência. Eles cobrem dedilhados básicos e alternativos, trinados, dedilhados especiais para a chave de trinado de C#, caso você tenha uma (descubra mais sobre a chave de trinado de C# no Capítulo 3), tremolos e, finalmente, alguns dedilhados projetados especialmente para o flautim. O Apêndice B ensina a tocar junto com o CD que acompanha este livro — um guia útil de quais faixas casam com quais exemplos musicais que eu e minha amiga Cyndee Giebler tocamos para você.

Ícones Usados Neste Livro

Considere estes ícones como placas de sinalização ao longo de sua jornada pela leitura deste livro. Quando vir um nas margens do texto, você saberá que tipo de informação está a sua espera. Dependendo do ícone, você pode partir em direção a ele e ler aquela seção em particular ou decidir dar meia volta para retornar mais tarde. De um jeito ou de outro, será fácil se achar.

Quando este ícone aparece, é para dizer que a informação que está sendo passada é importante e deve ser lembrada toda vez que você pegar o seu instrumento.

O ícone Dica aparece sempre que eu ensinar uma forma de tornar a tarefa mais simples ou mais clara.

Aparece quando eu me empolgar um pouco e contar mais do que você pode querer saber — você pode pular estas partes se desejar. Ou pode achar a explicação fascinante e que de alguma forma ela ajuda em seu crescimento como flautista e como músico. De uma forma ou de outra, quando vir este ícone, você já sabe o que vai encontrar.

Preste atenção sempre que vir este ícone e não pule a informação importante que virá a seguir. Ao ler estas partes com cuidado você pode evitar danos ao seu instrumento, seus ouvidos e até mesmo ao seu ego (o qual, se você for como eu, é o mais frágil dos três).

Este ícone mostra quando você pode escutar um exemplo do material escrito no CD incluso no livro.

Este ícone é um alerta para as gravações preferidas que mencione neste livro. Tente escutá-las, seja comprando, pegando emprestado ou baixando da internet (desde que legalmente). Elas vão melhorar sua experiência com a flauta e, espero, inspirá-lo a se tornar o melhor músico que puder.

De Lá para Cá, Daqui para Lá

Não é preciso ler este livro do começo ao fim, em ordem, para obter todos os seus benefícios. Se você souber exatamente o que está procurando, vasculhe o Sumário ou o Índice e vá direto à informação. Este livro foi planejado para que você possa pular entre as várias seções, buscando o conteúdo desejado sem que nada fique perdido.

Se você nunca tocou flauta antes e não sabe nada sobre o instrumento, vá para o Capítulo 1 e comece pelo começo (ouvi dizer que é um bom lugar por onde começar). Se você já tem uma boa ideia sobre como o instrumento funciona, sabe ler música e está pronto para começar a tocar, vá para o Capítulo 5 (e certifique-se de ler a seção sobre respiração e postura). Se você já toca há algum tempo e está apenas buscando um guia, comece na Parte III, embora eu recomende ler o Capítulo 11 da Parte II primeiro, para obter algumas direções sobre o que fazer com seus lábios e mandíbula à medida que toca toda a extensão do instrumento.

Parte I

Um Prelúdio à Flauta

A 5ª Onda

Por Rich Tennant

Nesta parte...

A maior das jornadas começa com um único passo. Na Parte I de *Flauta Para Leigos*, dou as informações fundamentais necessárias para começar sua própria jornada com o pé direito. Primeiro, você precisa conhecer a flauta e suas várias partes, assim como as variações nos temas, os quais, quando considerados em conjunto, podem ajudá-lo a fazer escolhas conscientes ao selecionar e comprar um instrumento novo ou usado. Finalmente, eu incluo uma cartilha sobre notação musical para que você não tenha problemas em decifrar os exemplos musicais dados no restante do livro.

Capítulo 1

Então, Você Quer Tocar Flauta

Neste Capítulo

- ▶ Entendendo a natureza deste instrumento mágico
 - ▶ Apreciando o grande legado da flauta
 - ▶ Começando a tocar
-

Eu cheguei à flauta quase que por um “desvio na estrada” — quando tinha 10 anos, surgiu a questão obrigatória sobre qual instrumento eu queria aprender. Eu havia tocado a flauta doce quando tinha cerca de seis anos, e gostava muito disso, então achei que instrumentos de sopro, como a flauta ou o clarinete, seriam minha escolha ideal. Eles me lembravam a flauta doce de alguma forma, então suponho que encontro algum conforto nesta semelhança. Bem, meus pais conseguiram dois instrumentos para experimentar: uma flauta e um clarinete. Nós levamos os instrumentos para um técnico de instrumentos de sopro, que nos informou que o clarinete estava em péssimo estado, mas a flauta estava perfeita. Dessa forma, meu futuro musical já estava decidido.

Eu não sabia como funcionava a flauta — pensei que deveria soprar nela, como na flauta doce. Cheguei a imaginar que a flauta estaria mesmo quebrada, afinal — até que um garoto vizinho que tocava flauta me mostrou que era preciso soprar *através* do buraco e não diretamente nele. Imagine um momento “a-há!”. Desse ponto em diante, eu me tornei gradualmente mais e mais obcecada pela flauta. Após algum tempo, meus pais não conseguiam me fazer *parar* de praticar. Quando me dei conta, estava me graduando em música na faculdade.

Talvez você tenha uma flauta que tocou no segundo grau e gostaria de tirar a poeira e começar a tocar novamente. Talvez você tenha assistido a concertos ou ouvido gravações e tenha se apaixonado pelo som da flauta. Ou talvez você tenha esbarrado com ela quando criança, como eu. O que quer que o traga à flauta, eu gostaria de lhe dar as boas-vindas a este instrumento maravilhoso e recompensador e a todas as aventuras que ele promete — espero que você aprecie tocar tanto quanto eu, e que lhe traga anos de prazer e realização.