

IMPROVISACIÓN Y EDUCACIÓN MUSICAL

Breve historia, definición y aplicación pedagógica.

Emilio Molina

Resumen:

Tradición improvisadora de los compositores.

Las enciclopedias, diccionarios, historias de la música, biografías, etc..., están llenas de citas acerca de las cualidades para la improvisación de muchos grandes compositores¹. La lista podría ser interminable y las biografías rebosan de escritos que lo atestiguan².

Concepto de improvisación

Mi trabajo diario y todo lo que rodea a la Metodología del Instituto de Educación Música (IEM) está estrechamente ligado al propio concepto de improvisación, a las ideas y sensaciones que genera en quien escucha esta palabra, a las asociaciones intelectuales que provoca y a los usos diferentes de que ha sido objeto históricamente, tanto por parte de compositores e intérpretes como por parte de pedagogos.

El concepto de improvisación se encuentra muy a menudo unido de forma paralela a los de composición y creación. La definición incorrecta de cada una de estas palabras y las dificultades de comprensión por parte del lector, quien dispone a menudo de definiciones preconcebidas sobre la improvisación puede conducir a direcciones erróneas y contrarias.

Diferentes definiciones de improvisación:

La improvisación en el uso vulgar: La improvisación en el ámbito del lenguaje hablado implica frecuentemente una acción que ocurre repentinamente y que no es esperada por los que participan en ella.

“Sancho, que se vio acometer tan de improviso y oyó los vituperios que le decían, con la una mano asió de la albarda, y con la otra dió un mojicón al barbero que le bañó los dientes en sangre.”³

Improvisación igual a no preparación: La acción de improvisar se define como:

“... del latín *ex improviso*, y que significa ejecutar en algún instrumento sin preparación.”⁴

Improvisación igual a creación e interpretación simultáneas:

“Acto de ejecutar una música a medida que se crea.”⁵

La creación como paso previo a la improvisación y la composición:

¹ PAHIZA, Jaime; LOZANO, Clemente (dir). *Diccionario de la música ilustrado*. Barcelona: Central Catalana de Publicaciones, sin año. “Casi todos los grandes maestros de la música han tenido como cualidad sobresaliente sus extraordinarias dotes de improvisación, bien en el piano, bien en el órgano.”

² Véase al respecto FERAND, Ernest T.: *La Improvisación*. Salvat, 1967 y DART, Thurston: *Improvisación*. Victor Lerú, 1975.

³ CERVANTES, Miguel de: *Don Quijote de la Mancha*. Tom. 1 cap. 44

⁴ ESPASA CALPE: *Enciclopedia universal ilustrada europeo americana*. Voz Improvisar. Madrid-Barcelona: Espasa Calpe, 1925

⁵ ARGOS-BERGARA: *Enciclopedia Larousse de la música*. Barcelona: Argos-Bergara, 1987.

“Cuando Bach escribió su Ofrenda musical aclaró la diferencia entre una improvisación y una composición elaborada. [...] La excelencia de una improvisación reside en su inspirada franqueza y sinceridad más que en su elaboración. Desde luego, la diferencia entre una composición escrita y una improvisada es la velocidad de producción, una cuestión relativa.”⁶

Improvisación igual a no preparación más creación e interpretación:

“... tipo de música no escrita ni preparada, esto es, inventada en el momento mismo de la ejecución.”⁷

La improvisación se deriva del conocimiento:

“La acción de improvisar en música requiere gran dominio en la composición, estar bien iniciado en los recursos del arte y dominar el instrumento sobre el cual se improvisa si la improvisación es, a la vez instrumental.”⁸

La improvisación sin conocimientos previos:

“No necesita ser músico un individuo para producir, moviendo libremente los dedos sobre un teclado o soplando una armónica o melódica su propia melodía o danza...”⁹

Improvisar es hablar:

“Improvisar en música es lo más próximo al hablar en el lenguaje común.”¹⁰

Comprensión del texto.

La grafía musical nos acerca a la lectura y quizás a su pronunciación pero no aporta gran cosa respecto de la comprensión.

Pero, ¿qué significa comprender un texto musical? y ¿cómo se puede acceder a esa comprensión?

¿Cuáles son los elementos objetivos que nos aseguran una lectura comprensiva?

En el lenguaje hablado los sonidos se agrupan para formar palabras y estas a su vez para formar frases. Las palabras tienen un significado concreto y, aunque hay muchas circunstancias que pueden dar lugar a sentidos y matices diferentes en la comunicación, en general las frases expresan contenidos que todos comprendemos y nos sirven para concretar nuestros mensajes.

La música funciona como un sistema de comunicación de tintes tan especiales que cada individuo puede llegar a sentir sensaciones, sentimientos y mensajes muy diferentes a partir de un mismo mensaje, pero, siendo conscientes de estas peculiaridades, también sabemos

⁶ SCHOENBERG, Arnold: *Funciones estructurales de la armonía*. (Structural Functions of Harmony. Londres, 1954) Barcelona: Labor, 1993, p. 168.

⁷ SARPE: *Gran Enciclopedia de la Música*. Voz Improvisación. Madrid: Sarpe, 1980.

⁸ PEDRELL, Felipe. *Diccionario técnico de la música*. Barcelona: Isidro Torres Oriol, sin año.

⁹ GAINZA, Violeta Hemsy de: *La improvisación musical*. Buenos Aires: Ricordi, 1983, p. 29.

¹⁰ GAINZA, Violeta Hemsy de: *La improvisación musical*. Buenos Aires: Ricordi, 1983, p. 7.

que es posible acceder al interior de su discurso mediante una herramienta de incalculable valor que puede ser aplicada a cualquier sistema de lenguaje musical: **el análisis**.

La partitura es la fuente de conocimientos sobre el lenguaje. En un idioma analizamos los substantivos, los adjetivos, las formas verbales, las concordancias, los complementos de todo tipo,... El análisis musical nos acerca a las frases, los motivos, la armonía, los patrones, la sintaxis, al discurso, a la conducción, al descubrimiento de las ideas que dan origen a la obra, a su desarrollo y evolución, a su expansión, sus puntos culminantes y su desenlace. El análisis nos sitúa dentro de la obra y nos ayuda a “entonar” y a decidir fraseos, a avanzar, a matizar, a colocar ligaduras, pedales, digitaciones, arcadas, respiraciones, ataques, dinámicas y agógicas con el criterio que proporciona el conocimiento. El análisis es la herramienta principal de un músico ante una partitura. El descifrado de una obra, la lectura de sus signos, ha de ser, pues, complementado necesariamente con la búsqueda del sistema de composición empleado por el autor y con el análisis de la forma, las líneas melódicas y sus articulaciones, los entramados verticales y las texturas, la sintaxis de sus acordes, las tensiones y distensiones, etc.

Desarrollo de la capacidad de hablar libremente.

La improvisación es la herramienta que nos ayuda a desarrollar la capacidad de hablar música libremente y, convenientemente orientada, permite al músico convertirse en un colaborador del compositor que controla y dirige el desarrollo de sus ideas musicales.

¿Qué es el IEM?

El Instituto de Educación Musical (IEM) es una Asociación sin ánimo de lucro, una institución que centra sus esfuerzos en promover y potenciar un renovador Sistema pedagógico para el aprendizaje y la enseñanza de la música, basada por una parte en el desarrollo integral de la creatividad y de la imaginación, y, por otra, en la improvisación entendida como control del lenguaje musical.

El Instituto de Educación Musical (IEM) ha ido asentando paulatinamente su pensamiento pedagógico que tiene como punto más característico justamente la utilización de la Improvisación como centro de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Hemos convertido la improvisación, entendida como la composición en vivo o el arte de hablar música, en la esencia de una metodología que proporciona todos los elementos necesarios para una buena formación musical e instrumental.

¿Qué es la Metodología IEM?

La Improvisación como Sistema Pedagógico es un Sistema integral de educación musical que abarca la enseñanza de todos los instrumentos, lenguaje musical, formación coral, grupos instrumentales, acompañamiento, armonía, análisis, contrapunto, fundamentos de composición y composición, desde sus inicios hasta sus más altos niveles, estableciendo entre todos ellos unos lazos de coherencia basados:
en el desarrollo integral de la creatividad,
en la participación interactiva del alumnado y
en la improvisación como control del lenguaje.

Principios fundamentales

La Improvisación es una consecuencia práctica del conocimiento del lenguaje musical y, a la vez, lo motiva y desarrolla.

El análisis y la audición son los colaboradores imprescindibles de la improvisación.

La visión coherente y global de la enseñanza musical constituye un principio básico y prioritario de la formación musical.

La investigación sobre el propio material propuesto por el profesor y la creación a partir de aquélla permiten comprender y asimilar el lenguaje.

El fomento de la creatividad del alumno es la piedra en la que se asienta su proceso formativo.

Todo intérprete necesita ser un poco compositor y todo compositor un poco intérprete.

El profesor desempeña el papel de guía y conductor del proceso enseñanza-aprendizaje.

La Técnica instrumental debe estar basada en la comprensión del lenguaje musical.

Objetivos

Disfrutar de la práctica musical.

Utilizar el instrumento como medio de acceder al lenguaje musical.

Potenciar el análisis.

Desarrollar la capacidad creativa.

Potenciar la lectura, la memorización y la interpretación comprensiva.

Desarrollar la capacidad auditiva.

Promover la globalidad y coherencia de los diferentes niveles y materias.

Metodología

La **improvisación musical** es el eje fundamental del Sistema Pedagógico del IEM.

Los principios metodológicos sustanciales son:

Selección y análisis de la obra o fragmento adaptado a una materia y a un nivel educativo concreto.

Extracción de los procesos melódicos, rítmicos, armónicos y formales que interesen para su desarrollo posterior.

Propuesta de ejercicios técnicos derivados del análisis.

Improvisación y composición de nuevas obras o fragmentos de acuerdo con los elementos analizados.

La partitura como unidad generadora de materiales, pero no son las notas escritas en el papel pautado las que promueven el proceso educativo sino el propio afán creador del alumno contando con la guía de su profesor. La improvisación es el eje fundamental del Sistema Pedagógico.

Aplicaciones pedagógicas

La Improvisación como Sistema Pedagógico se aplica a la enseñanza del Lenguaje musical, el Coro, los instrumentos polifónicos, los Instrumentos Melódicos, el Piano complementario, la Armonía y Fundamentos de composición, las agrupaciones instrumentales, etc.

¿Qué aporta la improvisación al objetivo de la interpretación?

La facultad de improvisar coloca al intérprete en la situación ideal para tomar decisiones, incluyendo las de modificar el texto (que algunos intérpretes detestan especialmente) o solucionar emergencias de memoria o de errores ocasionales.

Desarrollo de la técnica interpretativa.

Como conclusión tenemos que constatar que las carreras de instrumento son realmente carreras de interpretación y los profesores de instrumento son profesores de interpretación y estoy convencido de que cumplen con creces esa labor. Al mismo tiempo debo confesar que no encuentro lógica alguna, ni comprendo cómo puede ocurrir, que encontremos gran cantidad de intérpretes que no cuentan -ni echan de menos- con un conocimiento profundo del lenguaje (análisis) y de su uso espontáneo hablando (improvisación), quizás porque la mimética se ha convertido en realidad en la teoría pedagógica imperante en nuestro tiempo.