

LA IMPROVISACIÓN

NUEVA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA MUSICAL

© Emilio Molina

Publicado en "Revista galega do ensino, nº 2, febrero de 1994

1.- **Concepto de Improvisación.**

Los grandes Sistemas Pedagógicos, entre los que destacan *Kodaly*, *Orff* y *Willens*, han valorado muy especialmente la misión educadora del desarrollo de la creatividad. Pero la necesidad de potenciar la imaginación del alumno no es un hecho exclusivo de las Enseñanzas de tipo artístico. Desde Sócrates a nuestros días es bien conocido que en todos los niveles, desde la enseñanza primaria a la Universidad, la investigación personal es totalmente imprescindible en el avance real y profundo tanto del propio alumno como del Sistema Educativo en general.

En la enseñanza de la Música, un arte por excelencia, es, si cabe, más paradójica la ausencia casi total de exigencias creadoras en los métodos de enseñanza tanto instrumentales como teóricos. Es una realidad innegable que nuestros músicos se forman a espaldas de cualquier indicio de creatividad. La inmensa mayoría son exclusivamente intérpretes con gran capacidad técnico-mecánica y en algunos casos con una intuición natural fuera de lo común.

El Instituto de Educación Musical E. Molina ha sido creado con la intención de promover y potenciar dentro del panorama musical la metodología de enseñanza basada en el concepto de Improvisación, concepto que hay que entender en su verdadero contenido.

Improvisar es saberse expresar musicalmente con el propio instrumento. No sólo es lógico que el músico sepa expresarse en su instrumento sino que no tiene ningún sentido lo contrario, es decir, que no sepa tocar más que aquello que está escrito en una partitura.

Improvisar consiste en utilizar los elementos conocidos para obtener un resultado nuevo. En el terreno musical, los elementos pueden ser melódicos, rítmicos, armónicos y formales y la misión del profesor consiste en hacérselos descubrir y trabajar de tal modo que puedan servirle para expresar su propio mensaje dentro de un contexto lógico.

Improvisar es crear. Debe entenderse como creación o improvisación el manejo sencillo del lenguaje que permite la expresión correcta de un mensaje propio usando elementos conocidos por todos. En cualquier nivel del proceso educativo el alumno deberá habituarse a crear dentro de los límites de sus conocimientos.

Improvisar es hablar mediante el instrumento particular de cada músico. El Instrumento es naturalmente el medio del que nos servimos para aprender el lenguaje musical y para expresar nuestras ideas. Improvisar no puede ser inventar al azar. Cuando se improvisa se utilizan reglas conocidas y asimiladas para dar vida a nuevas ideas.

2.- Metodología de la Improvisación.

La Metodología de la Improvisación implica en términos generales los siguientes puntos:

- a) selección y análisis de las obra o fragmento adaptados a un nivel educativo concreto.
- b) extracción de los elementos melódicos, rítmicos, armónicos y formales que interesen para su desarrollo posterior.
- c) improvisar y construir nuevas obras o fragmentos de acuerdo con los elementos analizados anteriormente; la sencillez o complejidad dependerá del nivel en que nos situemos.

Dentro de la Metodología de la Improvisación se contempla 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 inestimable guía de su profesor.

Existen dos **Sistemas de Trabajo** generales. Su utilización debe ser paralela ya que tienen la misma finalidad aunque utilicen los elementos con puntos de vista contrarios:

1° La partitura como punto de partida.

El alumno dispone de la partitura y ayudado por el profesor profundiza en su conocimiento extrayendo de aquella recursos y elementos de trabajo que le facilitaran la comprensión y el aprendizaje.

2° La partitura como objetivo.

La partitura sólo es conocida por el profesor quien previamente la ha analizado y ha memorizado todos sus componentes. El tratamiento es contrario al anterior aunque se manejan los mismos elementos y procesos rítmicos, melódicos y armónicos. El alumno, mediante la inteligente guía de su profesor, que le propone la creación de una obra y le sugiere características generales, tratará de componer una pieza para su instrumento que puede llegar a ser exactamente aquella que el profesor tiene en su mente o una obra de características paralelas a aquella.

La Metodología de la Improvisación se utiliza desde varias vertientes:

- como proceso de estudio del propio instrumento,
- como proceso de análisis de los elementos que dan vida a la partitura y
- como proceso creativo, desarrollando la imaginación.

3.- **Objetivos.**

Los objetivos de esta Metodología son:

1º Utilización del instrumento como medio de acceder al lenguaje musical: El instrumento se concibe como un medio de acceder a la comprensión y a la utilización creativa o no del lenguaje musical. La saturación de ejercicios mecánicos convierten la técnica instrumental en un fin en sí mismo.

2º Potenciación de la creatividad: La Improvisación pretende, mediante el desarrollo de la creatividad, ser una eficaz ayuda para formar músicos. La Metodología de la Improvisación pretende que el alumno sea motivado para crear algo propio. Para inventar una melodía o una pieza para cualquier instrumento el alumno necesita el asesoramiento del profesor quien le aportará los datos extraídos del análisis de una obra.

3º Potenciación del análisis: Sin conocer cada vez más a fondo el entramado del que se valen los compositores para la construcción de sus obras no podremos afrontar nuestra propia obra. El alumno exigirá toda la información posible para entender los propósitos del autor y por lo tanto los suyos propios.

4º Potenciación de la lectura y la memorización: Cuando se conoce el significado de cada una de las secciones de una obra y el comportamiento particular de sus elementos resulta evidentemente más fácil memorizar todo su conjunto ya que los procesos de desarrollo implican una homogeneidad y una congruencia entre los elementos que lo forman.

Por otra parte una comprensión armónica facilita la lectura rápida de grupos de notas tanto en bloque como arpegiadas.

4.- **Aplicaciones de la Improvisación.**

La Metodología y los objetivos del Sistema basado en la Improvisación puede aplicarse a todos los campos de la enseñanza musical adaptándose a cada materia de acuerdo con sus propias características.

4.1.- **Improvisación y Lenguaje musical.**

El Sistema basado en la Improvisación propone para la enseñanza del Lenguaje musical los siguientes puntos:

1º Selección de una serie de melodías populares y clásicas elegidas de acuerdo con unos principios armónicos, rítmicos, melódicos y formales.

2º Análisis de los componentes rítmicos, melódicos y armónicos y extracción de los Motivos y Células más destacados.

3° Juegos de improvisación rítmica y melódica en base a estructuras dadas. Creación de Motivos. Sistema Pregunta-Respuesta.

4° Ejercicios de ritmo y de entonación derivados del análisis y basados en el desarrollo de estructuras armónicas.

5° Instrumentación de las melodías populares y clásicas seleccionadas, formando un grupo instrumental, vocal o mixto.

4.2.- **Improvisación y Piano.**

El Sistema basado en la Improvisación propone para la enseñanza del piano los siguientes puntos:

1° Análisis e interpretación de partituras de diferentes estilos. Es necesario conseguir una depurada técnica instrumental, sin olvidar la comprensión profunda de todos los aspectos de la partitura.

2° Componer y memorizar con la ayuda del análisis y del profesor partituras pianísticas.

3° Selección y análisis de melodías populares y clásicas para acompañar. Los sistemas de acompañamientos en el piano pueden variar desde los extremadamente sencillos hasta los muy complejos.

4° Conocimiento y práctica de un gran número de estructuras armónicas del Sistema tonal. Estas estructuras serán utilizadas tanto para acompañar como para improvisar.

5° Inventar motivos melódicos y desarrollarlos de acuerdo con el proceso Pregunta-Respuesta adaptándolos a las estructuras armónicas básicas.

7° Leer armónicamente partituras para piano del nivel adecuado.

4.3.- **Improvisación e instrumentos monódicos.**

Los instrumentos monódicos necesitan muy especialmente la ayuda de los procesos de Improvisación ya que su instrumento, al mantener siempre una línea horizontal les dificulta para examinar los discursos armónicos que subyacen a toda melodía. Estos instrumentistas son los que mayores dificultades tienen para afrontar con éxito las materias de armonía, análisis y por supuesto la composición.

Para los instrumentos monódicos el Sistema basado en la Improvisación propone los siguientes puntos:

1° Análisis e interpretación de partituras de diferentes estilos. La técnica instrumental no ha de ser olvidada en ningún caso, pero potenciándola con el análisis y la comprensión de la partitura.

2° Componer y memorizar con la ayuda del análisis y del profesor partituras para el propio instrumento.

2° Práctica de estructuras armónicas sencillas. Las conducciones básicas de la armonía tonal deben ser conocidas por todo músico ya que a partir de ellas se desarrollan las obras de los grandes músicos.

3° Improvisación de acompañamientos desgranando los acordes de una estructura armónica dada. Los instrumentistas cuyo instrumento tiene un comportamiento lineal no deben sentirse en inferioridad de condiciones para trabajar con armonías ya que los acompañamientos pueden realizarse arpegiando de mil maneras distintas los acordes de una estructura.

4° Improvisación de melodías, proceso Pregunta-Respuesta, de acuerdo con una estructura armónica. Este es el trabajo más lógico para estas especialidades instrumentales pero hay que prestar atención a que la intuición y las facultades auditivas naturales no prevalezcan sobre la técnica de la conducción armónica hasta el punto de trabajar sólo intuitivamente.

4.4.- **Improvisación y Armonía.**

Las propuestas del Sistema basado en la Improvisación son las siguientes:

1° Selección y análisis de obras de acuerdo con el nivel de cada momento. La selección debe tener en cuenta la dificultad armónica, la claridad melódica y formal y los patrones rítmicos adoptados por el compositor. El principio más adecuado es el Clasicismo y el avance se hace a la vez hacia delante y hacia atrás.

2° Extracción de las estructuras armónicas y realización de trabajos con éstas. Los trabajos incluyen modificaciones posibles, desarrollando la estructura de acuerdo con la programación de dificultades para cada etapa.

3° Exposición de las distintas variedades de estructuras y células elementales y sus posibles desarrollos. Las estructuras armónicas básicas son el punto substancial de la iniciación del trabajo a partir del cual los desarrollos irán ascendiendo en dificultad tomando las ideas del análisis de las obras de los mejores compositores.

4° Exposición de los procesos de construcción melódica partiendo de un motivo y desarrollado de acuerdo con una estructura armónica básica. La intuición puede hacer avanzar a los que poseen facultades naturales. Las fórmulas técnicas ayudan a la mayoría a encontrar medios para desarrollar su sensibilidad. La melodía también se desenvuelve dentro de ciertas reglas generales que alumno tiene derecho a conocer.

5° Realización de trabajos para piano, piano y voz melódica y grupos instrumentales diversos a base de estructuras armónicas extraídas de las obras y desarrollo de patrones rítmicos.