

Mesa Redonda: La Improvisación como Sistema Pedagógico

Intervienen:

Emilio Molina

Mª Antonia Roncero

Ana López

Sonia Rivas

Daniel Roca

Intervención 1^a

La Improvisación como Sistema Pedagógico

Prof.: Emilio Molina

Señoras y señores: muchas veces se ha comparado el lenguaje musical y el lenguaje literario y, de una u otra forma, esta comparación ha servido para extraer conclusiones y herramientas de trabajo pedagógico. De algún modo, en la música hay letras (sonidos), palabras (agrupaciones de sonidos) y frases (agrupaciones de agrupaciones de sonidos); de algún modo, para poder expresarse con la música se deben conocer estas palabras y su sintaxis. Pero ¿quién necesita, en el mundo de la música, expresar algo que no esté escrito previamente en un partitura? Tan sólo los que de un modo o de otro están relacionados con la creación, con la improvisación, con la composición.

En el lenguaje hablado no se concibe la posibilidad de que un individuo se dedique exclusivamente a expresar mensajes que han sido escritos previamente, cosa que resulta habitual en el lenguaje musical, en el mundo de la interpretación. Sin embargo la música es un medio de expresión, aunque no exprese mensajes concretos y aunque pueda ser interpretada por el auditorio de múltiples formas, por tanto sería deseable que el músico, en cualquier nivel y condición, estuviera preparado para afrontar la tarea de crear, de improvisar, dentro de los límites de su propio aprendizaje.

Si convertimos esa idea en punto de partida y nos persuadimos de que el mejor modo de aprender un lenguaje es hablarlo y que la propia práctica de hablar potencia la interiorización del lenguaje, llegaremos a la conclusión de que la improvisación, entendida como el proceso por el cual el músico utiliza las herramientas del lenguaje para poder expresarse libremente, esta improvisación se realizará con tanta más libertad, cuanto mayor sea su control del lenguaje.

El objetivo de esta mesa redonda es el de exponerles una Metodología de educación musical que partiendo de esas premisas, las desarrolla y aplica a cualquier nivel o materia dentro del mundo de la educación musical. Las intervenciones de esta mesa redonda han sido ordenadas de modo que, en primer lugar, yo haré una exposición de los fundamentos del Sistema, mientras que mis compañeros explicarán a continuación las aplicaciones de aquel a campos concretos de actuación en la que cada uno de ellos son especialistas. La elección de estos campos concretos ha sido limitada por la propia dinámica de estas Jornadas, pero hemos querido elegir algunas de los más representativos: El Lenguaje Musical, el Coro, el Piano y la Armonía y Fundamentos de Composición.

El Instituto de Educación Musical, institución que me honro en dirigir, 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. Sin embargo la palabra Improvisación, valorada por parte de todos los pedagogos del siglo XX, pero con un uso cotidiano en más de una ocasión despectivo, necesita de una revisión y de una redefinición. La Improvisación de la que nosotros hablamos se define como una consecuencia del control del lenguaje y constituye la base de lo que llamamos **La Improvisación como Sistema Pedagógico**.

¿Qué es?

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, estableciendo entre todos ellos unos lazos de coherencia. Se basa en el desarrollo integral de la creatividad, en la participación interactiva del alumnado y en la improvisación como control del lenguaje.

La Improvisación como Sistema Pedagógico se sustenta en unos Principios fundamentales y mantiene unos Objetivos y una Metodología que reflejamos en estos cuadros:

Principios fundamentales:

La **visión coherente y global** de la enseñanza musical constituye un principio básico y prioritario de la formación musical. Todas las materias se unifican con unos objetivos, contenidos y procesos que permitan al alumno ser consciente de su participación en un mismo proyecto.

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 en orden a conseguir una completa educación musical.

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

La **investigación** sobre el 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 en cualquier especialidad y nivel en que se encuentre.

Todo intérprete necesita ser un poco compositor y todo compositor un poco intérprete. Una buena interpretación supone la comprensión del lenguaje aunque sea de forma intuitiva. El instrumento es el medio para acceder a la música.

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

Objetivos

Disfrutar de la práctica musical. El estudio de la música debe estar motivado por el disfrute que se obtiene de ella.

Utilizar el **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 del lenguaje musical.

Potenciar la creatividad. El alumno es motivado para crear algo propio. Para ello necesita el asesoramiento del profesor quien le aportará los datos extraídos del análisis de una obra.

Potenciar el análisis. El análisis permite el descubrimiento y comprensión de cada uno de los elementos que integran la obra musical. El alumno motivado por el profesor solicitará la información que le permita entender los propósitos del autor y por lo tanto los suyos propios.

Potenciar la lectura, la memorización y la interpretación comprensiva. 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 leer, memorizar e interpretar todo su conjunto ya que los procesos de desarrollo implican una homogeneidad y una congruencia entre los elementos que lo forman.

Desarrollar la capacidad auditiva. Este desarrollo es de vital importancia para un músico que maneja el sonido como la materia principal de su arte o profesión.

Promover la globalidad y coherencia de los diferentes niveles y materias que forman parte de la educación musical.

Metodología

Se utilizan **dos Métodos de trabajo** cuya práctica debe ser paralela ya que tienen la misma finalidad aunque se sirvan de procedimientos contrarios:

La partitura como punto de partida. El profesor presenta la partitura desde el principio del proceso de estudio y utiliza los elementos analizados en ella para organizar el trabajo.

La partitura como objetivo. El profesor conduce al alumno a la composición de obras similares a la que es objeto de estudio. La partitura se muestra al final del proceso.

Aspectos comunes a ambos métodos:

- a) **selección y análisis** de la obra o fragmento adaptado a una materia y a un nivel educativo concreto.
- b) **extracción de los elementos** melódicos, rítmicos, armónicos y formales que interesen para su desarrollo posterior.
- c) **propuesta de ejercicios** técnicos derivados del análisis.
- d) **improvisación y composición de nuevas obras** o fragmentos de acuerdo con los elementos analizados.

Dentro de esta Metodología 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 guía de su profesor.

Aplicaciones pedagógicas

Los Principios Fundamentales, los objetivos y la Metodología de la Improvisación como Sistema Pedagógico permiten aplicaciones concretas y pormenorizadas a:

- Todos y cada uno de los instrumentos o grupo de instrumentos y voces,
- Lenguaje musical, teoría, audición,...
- Formación coral,
- Improvisación y acompañamiento, armonía, análisis, contrapunto, fundamentos de composición y composición,...
- o Tanto en educación general (infantil, primaria y secundaria)
- o Como en educación profesional desde el grado elemental al superior, adaptándose a cada caso de acuerdo con sus propias características.

¿Cuáles son las **aportaciones más relevantes** de nuestras propuestas pedagógicas?
Se pueden resumir en éstas:

- **globalización, coherencia y visión integral.** Las ideas propuestas son igualmente aplicables a cada uno de los niveles y materias de la educación musical.
  - **la aplicación de la improvisación como punto de vista interno e inherente a todos los procesos educativos.** La improvisación no sólo es un objetivo en sí misma sino que aporta una diferente visión a cada una de las enseñanzas.
  - **la incorporación temprana de la armonía.** Las herramientas armónicas, al igual que las rítmicas, las melódicas y las formales son indispensables para el trabajo creativo.
  - **potenciación del análisis** como medio de comprender los procesos musicales.
Inmediata utilización práctica de los elementos analizados.
  - **desarrollo de todos los aspectos creativos** y de la investigación del alumno como medio de aprendizaje.
- .

Intervención 2ª

La improvisación y el lenguaje musical

Prof: Mª Antonia Roncero Carrizosa

Señoras y señores. El objetivo de mi intervención en esta mesa redonda es concretar la propuesta del IEM en cuanto a la enseñanza del Lenguaje Musical

El **Lenguaje Musical** es la asignatura que ha sustituido al Solfeo con la implantación de la nueva ley de educación. El término “**Lenguaje**” hace referencia a la comunicación como capacidad de hablar, leer y escribir con comprensión y el adjetivo “**Musical**” delimita este concepto a unos signos determinados, que tienen como soporte el sonido y sus cualidades, y que se estructuran en unidades mayores.

El **Lenguaje Musical** es tan antiguo como el hombre, pero a lo largo de la historia ha ido evolucionando a través de diferentes sistemas (modal, tonal, pentatónico, hexatonal, bitonal, dodecafónico...).

Definimos el **Lenguaje Musical** *como la capacidad de comunicación y expresión a través de una sucesión de motivos estructurados armónica, rítmica, melódica y formalmente, según el sistema utilizado.*

Para conseguir esta capacidad de comunicación musical con la voz o con los instrumentos musicales, la metodología propuesta es la **Improvisación**.

La **Improvisación Musical**, que defiende el IEM, es un acto voluntario creativo que supone un control práctico del lenguaje. Por tanto es necesario conocer los elementos del lenguaje en los distintos sistemas para poder llevarlos a la práctica de forma consciente.

En toda clase de Lenguaje Musical debe haber **análisis** de la canción o melodía que se canta para saber cuáles son los elementos melódicos, rítmicos, armónicos y formales de ese sistema, propuesta de ejercicios técnicos derivados de ese análisis e **improvisación** con ellos para llevarlos a la práctica vocal o instrumental. Ningún sistema se aprende del todo hasta que no es experimentado con todas sus características por el propio alumno.

Los contenidos de Lenguaje Musical se desarrollan en Unidades Didácticas con los siguientes apartados:

- Presentación de la **canción o la melodía popular o clásica** que se aprende por imitación y se canta con su letra, si la tiene, o tarareándola después de escucharla si se trata de una melodía. Esta obra musical se selecciona según los objetivos que se pretenden con ella; perteneciendo al sistema tonal en los primeros cursos para llegar posteriormente a abordar otros sistemas. Es muy importante cuidar que la entonación y el ritmo sean los correctos, porque de ellos se van a extraer todas las enseñanzas.
- Realización del **Ritmo** de la canción o melodía con percusiones corporales, instrumentos de pequeña percusión o con sílabas y **análisis rítmico** de las figuras,

compás, comienzo, motivos y células rítmicas de la misma. A continuación se escribe.

- Propuesta de **ejercicios rítmicos** a tres voces basado en los motivos y células de la melodía. Se interpretarán con percusiones (corporales, instrumentos de pequeña percusión o los instrumentos de la especialidad) o vocalizaciones. A continuación el alumno inventa por escrito otro ejercicio similar que servirá de trabajo.
- El análisis rítmico sirve para que el alumnado haga suyos estos elementos a través de la **Improvisación rítmica**. Cada uno improvisará su motivo seguido de la repetición de todos. Es importante que no haya interrupción entre cada improvisación y su repetición, para mantener el pulso inicial. La **Improvisación rítmica** desarrolla la creatividad de quien inventa y la memoria y la concentración de quien escucha y repite. En algún momento el profesor puede detener estas improvisaciones y sugerir la escritura de alguna de ellas, para identificar las percusiones con su grafía, realizando así un ejercicio de **dictado rítmico**.
- **Cantar con notas** la canción para conocer la relación que existe entre el sonido y su nombre. Las melodías deben aprenderse de memoria con el nombre de las notas.
- El **análisis melódico** de la canción o melodía nos ayuda a distinguir las frases, semifrases, motivos, células, y perfil melódico; y el **análisis armónico** a conocer los acordes, su estructura armónica y los adornos (floreos, notas de paso, apoyaturas, anticipaciones y retardos). Con todo este material se proponen unos **ejercicios de entonación** a una, dos, tres y cuatro voces cuya finalidad es saber cantar afinadamente según los acordes, sus enlaces y los adornos que aparecen en la canción. Estos ejercicios desarrollan la afinación, el oído y la creatividad.
- **Dictado armónico** para reconocer y escribir los acordes y las estructuras armónicas después de su audición, esto facilita la comprensión sintáctica del Lenguaje Musical.
- El análisis melódico y armónico sirve para que el alumnado invente melodías o pequeñas obras con estos elementos. Estas **Improvisaciones melódicas** se cantan con el nombre de las notas, con una sílaba o se tocan con el instrumento y todos repiten cantando con las notas, tocándolas o escribiéndolas en un cuaderno. Este **dictado melódico** es más racional que averiguar nota a nota lo que suena. La improvisación melódica hace posible que cualquiera pueda cantar o tocar melodías, acompañamientos o bajos inventados en diferentes sistemas musicales. Esta improvisación desarrolla la creatividad en el que inventa y la memoria, concentración y el oído en los que escuchan.
- Todas las unidades didácticas terminan de forma lúdica con una **Instrumentación** de la canción o melodía que consta de dos partes:
  - a) La propia canción o melodía acompañada por lo menos de dos líneas melódicas, para cantar o tocar, y dos rítmicas para percudir.
  - b) Generalmente ocho compases de improvisación libre.

Este enfoque didáctico hace que el Lenguaje Musical no deba considerarse como asignatura independiente y se convierta en

**transversal, quedando integrados sus contenidos en Coro,
Conjunto instrumental e Instrumento.**

Intervención 3ª

La enseñanza del Piano y los instrumentos polifónicos

Prof.: Ana López

- Presentación:

La enseñanza de un instrumento debe ser ante todo un proceso creativo y participativo. Para ello proponemos la “Improvisación como metodología”, entendida como el conocimiento y el control del lenguaje musical.

El objetivo final es descubrir al alumno la música a través de su instrumento, mediante las obras que va tocando. De este trabajo, se va a derivar tanto una buena **interpretación (técnica y expresiva)** como un desarrollo de la **capacidad de creación**. Hasta ahora, la enseñanza instrumental ha estado centrada en los Conservatorios donde se ha potenciado, principalmente, al **intérprete**.

La enseñanza no reglada (Escuelas de Música), dadas sus circunstancias, ha permitido desarrollar una enseñanza más creativa y lúdica.

Las bases de la enseñanza instrumental son:

1. La **Técnica**, específica de cada instrumento. Es el conjunto de destrezas motrices.
2. La **Interpretación**, común a todos. El conjunto de elementos expresivos necesarios para comunicar.
3. La **Improvisación**, común a todos. El resultado práctico de la comprensión y uso de los elementos del lenguaje musical, aprendidos a través del análisis.

- Propuestas generales:

1. Enseñanza globalizada.

Donde se desarrollen paralelamente tanto los elementos técnicos y expresivos como la Improvisación.

2. Coordinación con el resto de asignaturas.

Proponemos incluir en las programaciones además de las obras de referencia y los objetivos técnicos y expresivos, los objetivos armónicos, melódico, de patrones rítmicos etc que se pretenden enseñar.

3. Enseñanza colectiva.

- fomenta la relación y la comunicación entre los alumnos.
- se hace música en grupo y se toca delante de otros
- se escucha a los demás y se desarrolla la atención.
- se improvisa en grupo
- se practican acompañamientos y lecturas entre varios
- se desarrolla el sentido rítmico y del tempo
- se trabaja la educación auditiva
- el repertorio puede ser más variado etc

4. Metodología. Modelos básicos de trabajo:

1. La partitura como punto de partida.

Tomando como modelo una obra, incidimos en extraer de la misma, a través de su análisis, los elementos que más nos interesen en cada momento, para ponerlos en juego en contextos distintos al original.

2. La partitura como objetivo.

Partiendo del análisis previo realizado por el profesor, el alumno es guiado para descubrir los procedimientos que están presentes en una determinada obra que aún no conoce para poder llegar a inventar otra similar.

3. Herramientas:

- Análisis
- Audición
- Memorización
- Profesor como guía

U N I D A D

D I D Á C T I C A :

“Estudio n° 4 Op 277. Czerny”

■ **Nivel elegido: 1° G. Elemental**

■ **Contenidos:**

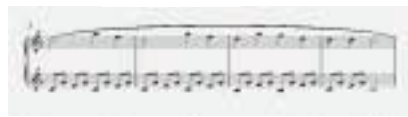
- Musicales: Forma, Armonía, Ritmo, Melodía
- Técnicos e interpretativos

FORMA

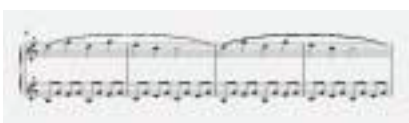
A

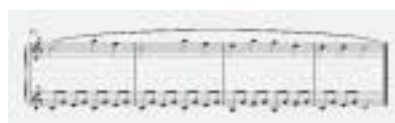
A

B

A'

Escuchamos y cantamos.

Audición y Reconocimiento formal

- Escucha y realiza el análisis formal:
  - Secciones
  - Frases
  - Semifrases
  - Número de compases

ARMONIA

A	A'
I I V I	I I V I
B	A'
V I V I	I I V I

A u d i c i ó n y Reconocimiento Armónico

- Escucha y realiza el análisis formal y armónico. Cadencias.

- Elige un ritmo. Toca-canta las notas fundamentales de los acordes acompañando a tu profesor mientras vuelve a tocar la canción

ACORDES

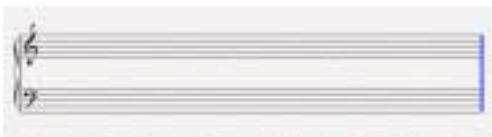

ENLACES

Práctica de Enlaces

- Escribe el enlace de los acordes de I y V (La m) empezando desde niveles diferentes.
Tócalos adaptándolos a la estructura armónica de la obra

Creación de Estructuras Elige: compás y Tonalidad

___ A ___ ' ,

— — V I

___ B ___ ' ,

— — V I

___ A' ___ ' ,

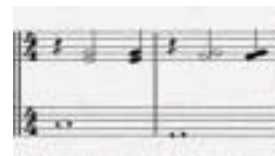
Repite A

___ A' ___ ' ,

Repite A'

P A T R O N E S D E ACOMPañAMIENTO

4/4

Audición y Reconocimiento Rítmico

- Escucha el siguiente patrón de acompañamiento. Identifica el compás. Reconoce y transcribe dicho patrón separando la escritura de cada mano.

Práctica de ejercicios rítmicos

- Practica con las manos sobre la tapa del piano.
- Realiza alguno de ellos con percusión corporal creada por ti.
- Inventa un ostinato rítmico en 4/4 . Percútelo mientras acompañas la canción.
- Adáptalo a 3/4.

Creación de Patrones

- Crea patrones de acompañamiento. Tócalos adaptándolos a la estructura armónica:

I I V I ' I I V I ;

V I V I ' I I V I .

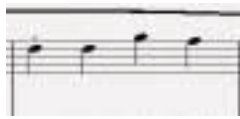

MELODIA

Motivo

Enlace

M. Cadencial Suspensiva

Repetición

Motivo y Repetición

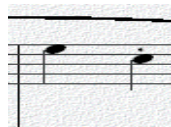
Enlace y M. Cadencial Conclusiva

Célula

Célula

Motivo 2

Repet.

Motivo 2

Creación Melódica

Inventa: 1º Motivo, Notas Reales en I de 1 cc

Adáptalo por Enlace a V. (1 cc)

Inventa: M. Cadencial Suspensiva en I (1 cc)

Inventa: M. Cadencial Conclusiva en I (1 cc)

Extrae una célula del Motivo 1º

Adáptala a la V (repítela hasta completar 1 cc, si es necesario)

Inventa: 2º Motivo de 2 cc (V-I) utilizando la célula anterior

Organiza el material creado al igual que en la pieza analizada

Audición y Reconocimiento Melódico

- Escucha, reconoce y transcribe el motivo principal, y alguna de las células que aparecen

- ¿Podrías escribir y tocar el motivo del estudio en Sol M y La m?

Instrumentación

- Elige los instrumentos que quieres utilizar.
- Asigna a cada uno de ellos un papel musical:
  - **Melodía**
  - **Relleno armónico (Patrón de acompañamiento)**
  - **Bajos**
  - **Percusión: Ostinatos**

TÉCNICA E INTERPRETACIÓN

Práctica de Ejercicios Técnicos que favorezcan los siguientes contenidos:

- Mano derecha:
  - **Posición de 5ª.**
  - **Articulación e independencia**
  - **Picados sobre repetición de nota (cambio de digitación)**
- Mano izquierda:
  - **Posición de Enlace: I-V(6/5) en registro medio: Posición del cuerpo y de la mano. Posibles digitaciones**
  - **Acompañamiento: “ bajo Alberti”:**
  - **Articulación e Independencia**
  - **Control movimiento mano**
- Interpretación y Sonido:
  - **Control planos sonoros: cuidado no tapar melodía con izquierda**
  - **P y MF**
  - **Efectos de” eco”**
  - **Ligadura de fraseo**
  - **Respiración**

EVALUACIÓN FINAL

- Creación personal
- Interpretación del estudio y de la obra creada.
- Técnica.
- Conocimientos musicales adquiridos.
- Mejora de capacidades (análisis, memorización, audición, entonación, rítmica,...
- Análisis y Lectura a 1ª vista de un texto de características semejantes
- Actitud: Interés y esfuerzo personal
- (Aptitud)

La improvisación en el coro

Prof.: Sonia Rivas

INTRODUCCIÓN

Bajo la denominación de **Coro** se designa a un grupo de cantores con la finalidad de interpretar polifonía, en el más amplio sentido de la palabra (música coral de todos los tiempos), sin excluir por supuesto la monodia.

El **Real Decreto 756/1992, de 26 de Junio**, establece las enseñanzas mínimas en todo el estado a desarrollar la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). El citado decreto propone dos cursos de Coro en Grado Elemental y otros dos en Grado Medio.

La Ley cita unos objetivos y contenidos que a través de la Improvisación como motivación del aprendizaje se hacen más cercanos. Los citados a continuación se refieren en su mayor parte a la educación de la voz y musicalidad del alumno. Todos ellos son de carácter general:

La introducción a la asignatura de Coro en la Ley es un auténtico canto de alabanza al uso de la voz y a la necesidad de cultivarla.

A continuación se detallan algunos de los Objetivos y Contenidos marcados por la Ley:

OBJETIVOS

- Proyectar una emisión natural de la voz que evite todo tipo de tensiones.
- Afinar correctamente.
- Escuchar otras voces y cantar a la vez.
- Conocer los elementos básicos de la interpretación artística (fraseo, articulación, dinámica, agógica)
- Conocer los gestos básicos de la dirección y adquirir la capacidad de interpretar música de acuerdo con ellos.
- Relacionar los conocimientos de música con los adquiridos a través del canto Coral y conocer un repertorio específico.

Existen otros objetivos más evidentes y naturales que no se incluyen en esta lista porque se cumplen de forma natural dentro de la actividad normal de un coro.

CONTENIDOS

- Realización de trabajos con la métrica de las palabras.
- Realización de ejercicios de relajación, respiración y técnica vocal.
- Afinación y Empaste.
- Articulación y Fraseo.
- Canciones a una sola voz, a dos y tres voces iguales.
- Introducción a la Polifonía vocal.
- Improvisación vocal en grupo: formas y composiciones polifónicas no convencionales (texturas, atmósferas, efectos, etc...)

EL CORO EN EL IEM

El Coro forma parte de una **metodología aplicada a la educación musical** que el IEM está desarrollando desde el Lenguaje Musical hasta la formación instrumental,

pasando por la Armonía, el Piano Complementario, los instrumentos melódicos, la Improvisación, los fundamentos de Composición, etc... Esta metodología pretende conseguir una formación integral basada en el conocimiento y control del lenguaje musical, desarrollando la creatividad que se deduce y potencia a partir de la comprensión de los elementos musicales.

Nuestro sistema se fundamenta en la Improvisación, entendiendo como tal una creación consciente y controlada.

Esta Metodología tiene como **objetivos**:

- Utilizar la voz como medio de acceder al Lenguaje Musical y a la mejor comprensión del instrumento.
- Potenciar la creatividad y el análisis dentro de la música coral, así como la lectura a primera vista y la memorización.

El Canto Coral es la base de toda educación musical. La cantabilidad, es decir, la posibilidad de recrear, de expresarse musicalmente lo da **únicamente la voz humana**, y de ahí la conveniencia de que el alumno tenga contacto con una experiencia coral durante su formación.

El Lenguaje Musical y el Coro deben considerarse como dos caras de la misma moneda. Son muchos los problemas del lenguaje musical que pueden solucionarse a través de la práctica coral. Por ello, una sólida educación musical no debe confiar exclusivamente al instrumento la producción sonora de la música sin hacerla pasar antes por la propia conciencia a través de la voz.

La forma de trabajar con un Coro depende de muchos factores: número de los integrantes, edades, color de las voces, si saben o no leer música, ... La Improvisación es un buen recurso para facilitar el aprendizaje de las canciones sean cuales sean estos factores. El profesor de Coro debe adaptar los ejercicios y las obras al alumno, sustituir unas obras por otras que le resulten más atractivas o cercanas a ellos, modificar contenidos que no respondan a su criterio e incluso alterar el orden del trabajo. Si se mantiene la dinámica del esquema de trabajo general y los aspectos sustanciales de la **Metodología**, los objetivos que marca la ley citados anteriormente se cumplirán de igual forma.

La primera toma de contacto con el grupo es para trabajar **técnica vocal**, relajación, posición del cuerpo, respiración, orientaciones sobre dirección y modos de dar tono y entrada a las distintas voces, etc... Después **aprender las canciones** y de cada una de ellas ampliar conocimientos sobre la forma, el autor, la época, el estilo...

El **análisis** de la obra tanto rítmico, como armónico o melódico es una parte muy importante dentro del trabajo de grupo. Este análisis deriva en la Improvisación con cada uno de sus elementos.

Conclusiones

Los estudios musicales actuales necesitan la incorporación de un sistema de Improvisación para el desarrollo de la creatividad. **La L.O.G.S.E. refleja en su currículo esta necesidad.**

Improvisar es hablar musicalmente, Improvisar es hablar mediante el propio instrumento y ¿qué instrumento podemos decir que es más propio que nuestra voz?

En definitiva, la practica coral contribuye al **logro progresivo** de una disciplina **cuya inclusión en la programación del Sistema Pedagógico del IEM** (Instituto de Educación Musical) proporcionará, además del desarrollo de las capacidades propias, aquellas otras inherentes a toda interpretación en formaciones de conjunto: afinación, empaste, homogeneidad en el fraseo, igualdad en los ataques, claridad en las texturas, etc...

Intervención 5ª

Armonía, análisis y composición en la metodología de la improvisación Prof.: Daniel Roca

En el proyecto que presentamos, “Armonía, análisis y composición” se define como una asignatura que forma un bloque unitario de contenidos, con técnicas y procedimientos diferentes enfocados a un mismo fin.

Su ubicación es en un nivel medio de formación, después de que el alumno ya haya conocido estas disciplinas dentro del Lenguaje Musical, Instrumento o Coro, y cuando surge la necesidad de desarrollarlas en un marco específico, pero antes del ciclo Superior, en el que el objetivo sea desarrollar un lenguaje compositivo personal y unas capacidades técnicas profesionales

Cuando el alumno llega a esta etapa, ya ha analizado, ya ha trabajado con estructuras armónicas y ya ha compuesto multitud de piezas. Esta es una de las características de este método: hace fácil lo considerado difícil para que el alumno tenga acceso, desde edades muy tempranas, a un acercamiento comprensivo de la música.

El objetivo principal de la asignatura es conocer, desde el análisis y la escritura, nuestra tradición compositiva para, en un futuro (quizás) poder formar parte de ella. Análisis y composición se convierten así, no en dos asignaturas, ni siquiera en dos partes de la misma, sino en dos etapas de un mismo objetivo.

EL ANÁLISIS

El análisis que proponemos debe ir orientado hacia la investigación, a la capacidad para observar y a la capacidad para emplear lo observado en las propias obras. De aquí se deriva que la principal herramienta metodológica es la coordinación, el perfecto ensamblaje entre el análisis y la composición.

El análisis debería tender hacia la comprensión global de la obra. En este sentido, nuestro empeño es elaborar un método analítico centrado en determinar cómo interactúan los diversos elementos musicales (armonía, melodía, ritmo...) en la creación de forma entendiendo como tal la que se produce tanto a gran escala como a pequeña escala y proponiendo en la investigación un camino de ida y vuelta entre lo particular y lo general, entre la partitura y su última síntesis.

DEL ANÁLISIS A LA COMPOSICIÓN: METODOLOGÍA DE TRABAJO

En este ciclo medio proponemos la imitación de obras concretas o de estilos como método de trabajo.

Creación mediante la imitación de obras, a partir del análisis:

Proponemos cinco posibilidades, que se pueden utilizar basadas en obras concretas o en estilos:

- 1) Partiendo del detalle para ir imitando sus procedimientos. Este trabajo respondería al tipo "paso a paso": Según lo analizado en la obra, se construye un

motivo de x compases y armonía, se completa la semifrase según el modelo, luego la frase, etc.

- 2) Partiendo de la construcción de alguna síntesis y de ahí proceder a la composición descendiendo al detalle: según el modelo de x compases, que forman unas frases y cadencias, con una armonía, perfil melódico y textura; a partir de esta guía, el alumno concreta la estructura armónica, la melodía, etc.
- 3) Simplificando la obra, aprovechando la capacidad recursiva de la forma musical. Si por ejemplo partimos de una sonata de cierta complejidad, podemos empezar por abarcar su esencia en una pieza, por ejemplo, de veinticuatro compases, con ocho primeros con alejamiento a la dominante, otros ocho que desarrollen alguna célula con determinadas armonías y otros ocho que reexpongan afirmando la tónica.
- 4) Determinadas obras contienen en sí una guía, por ejemplo, las variaciones sobre un tema, o las que están compuestas a partir de un bajo ostinato. Aquí nos acercamos al tradicional trabajo de armonización de melodías y bajos, pero sin apartarnos de la realidad de nuestra tradición compositiva.
- 5) Las transcripciones. El hecho de copiar una obra con una nueva instrumentación, ha sido una fórmula muy empleada por los compositores.

APUNTE FINAL

El IEM se interesa por todos los estilos de música, y todos podrían someterse a esta metodología, pero los responsables de esta área queremos dejar constancia por nuestro interés en promover el estudio y conocimiento de la música de nuestro tiempo en la educación musical a todos los niveles, así como en la apertura a otras manifestaciones artísticas, que pueden contribuir de manera relevante a proponernos otras lecturas de ciertos aspectos importantísimos de la música, lecturas a las que posiblemente no accedemos mediante el puro análisis musical.
