

CREATIVIDAD E IMPROVISACIÓN EN LA ENSEÑANZA REGLADA

© Emilio Molina

Ponencia ISME 17-12-99 Guetxo. Bilbao

Esta ponencia se centra en la exposición de unas ideas que son a la vez muy antiguas y muy renovadoras dentro del ámbito de la educación musical.

Todo gira alrededor de la improvisación porque, independientemente de que me parezca un tema apasionante, un estudio en profundidad me ha revelado sus grandes valores pedagógicos y además me ha aportado un nuevo punto de vista, un prisma bajo el cual todos los acontecimientos musicales han cobrado nueva vida.

1.- Concepto de Improvisación.

El concepto usual de la palabra improvisación lleva consigo unas connotaciones casi automáticas, algunas de carácter despectivo o incluso negativo, que derivan de su uso común en el lenguaje hablado y que conviene poner ahora de manifiesto. En términos generales **se entiende que improvisar es inventar cualquier música directamente en un instrumento, sea libremente o siguiendo algún tipo de esquema.** En este concepto prima la visión creativa y el talento natural del intérprete. Este concepto preestablecido de improvisación como **actividad derivada casi exclusivamente de la imaginación o la intuición** conducen a aplicaciones pedagógicas de interés parcial. Visto de este modo la improvisación tiene un interés relativo.

En el terreno musical siempre se han alabado las condiciones especiales de aquellos intérpretes-creadores que eran capaces de crear en directo y sin preparación una obra de variables dimensiones y características.

Sin embargo, el término Improvisación al que yo me refiero está muy por debajo de estas genialidades. ¿Quién llama genio al que es capaz de expresarse correctamente en su lengua materna? Nadie piensa en comparar al individuo que expresa sus opiniones a un grupo de amigos mientras toman juntos una cerveza en el bar de la esquina con el lenguaje esquisito de Cervantes o Calderón. La música es un lenguaje y, por lo tanto, cuando de verdad se aprende a manejar sus giros, su vocabulario, su sintaxis, ... no debería maravillarnos que se supieran expresar con sencillez y corrección no sólo mensajes escritos por otros autores sino también, y éstos sobre todo, los de uno mismo.

La música es un lenguaje que se lee, se escribe y se habla. La educación musical tiene como objetivo enseñarnos a escribir y a leer, pero se olvida frecuentemente de enseñarnos a hablar, porque hablar no sólo es decir lo que otros han escrito sino sobre todo lo que el músico quiera decir en cada momento.

La formación de músicos se entiende en dos vertientes principales: la interpretación y la composición. Es intérprete el músico capacitado para transmitirnos un mensaje escrito por otro. Es compositor el músico que sabe

inventar y escribir nuevos mensajes. La inmensa mayoría de los músicos son intérpretes y la educación musical se enfoca exclusivamente a esta función hasta bien adelantados los estudios.

Improvisar es hablar mediante el propio instrumento. El Instrumento es naturalmente el medio del que nos servimos para aprender el lenguaje musical y para expresar nuestras ideas. 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.

Para hablar música necesitamos comprender los conceptos básicos del Sistema en el que queramos expresarnos, asimilar su sintaxis y conocer sus posibilidades de discurso. Necesitamos palabras, estructuras y formas. ¿Quién y cuándo se aportan estos conocimientos? ¿Quién y cuándo nos permiten utilizarlos para expresar nuestro mensaje?

Improvisar es el resultado de un control del lenguaje, supone un aprendizaje interactivo que comparta técnica y creatividad.

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 hacerse los descubrir y trabajar al alumno de tal modo que puedan servirle para expresar su propio mensaje dentro de un contexto lógico. Cuando se improvisa se utilizan reglas conocidas para dar vida a nuevas ideas.

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. En cualquier nivel del proceso educativo el alumno deberá habituarse a crear dentro de los límites de sus conocimientos.

2.- Presencia de la improvisación en el currículo de los Grados Elemental y Medio.

La orden de 28 de Agosto de 1992 (BOE 9/9/92) establece el Currículo de los Grados elemental y Medio de Música desarrollando la LOGSE. Destacamos los siguientes párrafos:

2.1 Preámbulo

“...el piano complementario, cuyo principal objetivo pretende proporcionar una visión polifónica de la música que facilite la comprensión global de cualquier obra con la consiguiente consolidación e interiorización de los procesos armónicos que la configuran”.

La cita textual de los procesos armónicos, lo que implica su análisis previo, es un certero indicio de lo que hemos sugerido anteriormente. El conocimiento y comprensión de las estructuras armónicas es totalmente imprescindible en cualquier instrumento y por supuesto en el Piano (complementario o no).

2.2 Artículo Octavo

Dentro de los Objetivos generales del Grado Medio el Art. Octavo, e) *“Aplicar los conocimientos armónicos, formales e históricos para conseguir una interpretación artística de calidad”.* El legislador considera, por tanto, que la calidad en la interpretación debe ir precedida

de unos conocimientos armónicos y formales debidamente aplicados, mediante el análisis por supuesto.

2.3 Anexo I.b. Asignaturas del grado elemental

Este anexo concreta el currículo específico de cada una de las asignaturas:

2.3.1 Coro

Contenidos: ... *“Improvisación vocal en grupo...”* No es necesario hacer ningún comentario. La inclusión de la palabra Improvisación es suficientemente elocuente y sólo deseamos verlo convertido en una realidad.

2.3.2 Lenguaje musical

Contenidos: ... *“Sensibilización y conocimiento de grados y funciones tonales ... Sensibilización, identificación y reconocimiento de elementos básicos armónicos y formales... Utilización improvisada de los elementos del lenguaje con o sin propuesta previa”*. El Sistema Tonal es la base de una formación musical. La improvisación y los conocimientos armónicos y formales deben estar presentes en la formación de un músico.

Criterios de evaluación: ... *‘12. Improvisar estructuras rítmicas sobre un fragmento escuchado ... 13. Improvisar melodías tonales breves ... 16. Improvisar individual o colectivamente pequeñas formas musicales.’* La palabra Improvisación no había sido mencionada nunca antes en una legislación musical, pero la necesidad de su presencia se intuía. Ahora es una realidad que debe concretarse en la práctica diaria de la clase con una Metodología concreta que no la convierta en una esporádica aportación exclusiva de los profesores con interés e intuición.

2.3.3 Instrumentos

Introducción: ... *“es necesario encaminar la conciencia del alumno hacia una comprensión más profunda del fenómeno musical ... a hacerle observar los elementos sintácticos sobre los que reposa toda estructura musical ... y que la interpretación ... está funcionalmente ligada a esta estructura sintáctica.”* No podía decirse más claro. Sin análisis, sin conocimiento de la sintaxis de la obra, ésta no puede ser interpretada. La música es el único arte que necesita de un intermediario para hacerla llegar a los que van a disfrutar de ella. Pero lógicamente no puede darse un mensaje correctamente si no se comprende su significado y por el contrario, cuanto mayor sea nuestra comprensión de la obra mejor será la interpretación que hagamos de ella.

2.3.4 Piano

Contenidos: ... *“Iniciación a la comprensión de estructuras musicales en sus distintos niveles –motivos, temas, períodos, frases, secciones, etcétera- para llegar a través de ello a una interpretación consciente y no meramente intuitiva.”* En este punto se aplica al piano lo que anteriormente se había generalizado a todos los instrumentos. No está de más esta puntualización.

2.4 Anexo II.b Asignaturas obligatorias de grado medio

En general todo el Currículo del Grado Medio está plagado de Análisis, Improvisación y necesidad de fomentar la creatividad. Sin embargo, junto a estas ideas, todavía se reflejan antiguas y

detestables teorías que no vamos a comentar y que están reflejadas sobre todo en los Criterios de evaluación o ejercicios que se exigen a los alumnos para demostrar el nivel alcanzado.

En la asignatura de Acompañamiento, tanto la Introducción como los Objetivos, Contenidos y Criterios de evaluación rebosan de ideas pertenecientes al Sistema basado en la Improvisación. No en balde el autor de esta ponencia es el responsable en el RCSM de Madrid de dicha Asignatura y participó activamente en la redacción de su Currículo.

Algo parecido ocurre en las Asignaturas de Análisis, Armonía y Fundamentos de Composición en las cuales, contando con la existencia del Piano Complementario como asignatura obligada para todos los instrumentistas, se exige del alumno que situado en el piano Improvise o realice de modo esquemático procedimientos armónicos básicos derivados del Análisis.

También en Lenguaje Musical aparecen ejercicios de Improvisación pero con una valoración muy por debajo de lo que se necesitaría. Por el contrario se incide demasiado en conseguir *“entonar todo tipo de intervalos melódicos”* y más tarde en *“entonar una obra atonal con o sin acompañamiento”* ...

La inclusión de la Asignatura de Piano Complementario entre las Asignaturas obligatorias del Grado Medio era una necesidad inaplazable. Si las intenciones que se reflejan en el Currículo son llevadas a cabo con una mediana discreción, la formación de nuestros músicos futuros se verá influenciada muy positivamente.

La especialidad instrumental de Clave también refleja en su Currículo, como era de esperar, referencias a la improvisación. Realmente este es un instrumento cuya realización musical tiene su base en la armonía y la improvisación que pueda hacerse a partir de aquella. Sin embargo en la asignatura de Órgano no se menciona la palabra Improvisación que tanta importancia tiene en las escuelas de los organistas franceses y alemanes. Sólo hay una tímida referencia al estudio del Bajo Cifrado.

3. Propuestas. Metodología de la Improvisación.

El concepto de Improvisación diseñado anteriormente implica una Metodología y unas líneas de conducta educativas que van más allá de lo accesorio. No se trata de un ornamento más o menos atractivo de la enseñanza sino su fundamento mismo. Lo que propongo es su aplicación sistemática y metodológica. ¿Cómo puede llevarse a cabo y en qué consiste?

3.1 Principios fundamentales

La Metodología de la Improvisación parte de los siguientes **principios fundamentales**:

1. La **improvisación** es una consecuencia del **control del lenguaje musical** y, a la vez, lo motiva y desarrolla. La improvisación es hablar musicalmente.
2. 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.
3. Todo **intérprete** tiene que ser un poco **compositor** y todo compositor un poco intérprete. Una buena **interpretación supone comprensión** del lenguaje.
4. El **análisis** y la **audición** son los colaboradores imprescindibles de la improvisación.

Las enseñanzas del profesor son siempre hechas con el espíritu de guía; **no es bueno hacer aportaciones gratuitas, el alumno obtiene un gran placer al descubrir la música por sí mismo.**

Esta metodología es aplicable del mismo modo tanto a nivel individual como colectivo.

El diseño de este tipo de enseñanza no es nuevo ni supone ninguna invención de última moda; más bien es lo contrario: la vuelta a unos conceptos de educación basado en la integración de las materias -sobre todo en los niveles elementales- y en la añoranza del concepto globalizador del "maestro".

La educación musical debe cultivar la creatividad y desarrollar la imaginación desde la más tierna edad. Si en la enseñanza general ésto es un hecho demostrado y una necesidad admitida, en la educación musical es parte esencial.

3.2 Objetivos.

Los objetivos de esta Metodología son:

1º 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. La saturación de ejercicios mecánicos convierten la técnica instrumental en un fin en sí mismo.

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

3º Potenciar el 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 Potenciar 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.

3.3 Sistemas de trabajo

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:

1º 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.

Los elementos de trabajo son armónicos, rítmicos, melódicos y formales, aportados en pequeñas dosis por el profesor.

Cada nuevo elemento teórico tiene que ser puesto en práctica inmediatamente para asegurar su comprensión. Como contrapartida no habrá que explicar nada que no pueda ser puesto en práctica.

2º La partitura como objetivo.

La partitura sólo es conocida por el profesor quien previamente la ha analizado y ha estudiado 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 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.

Es por tanto el propio alumno, guiado inteligentemente por su profesor, quien deberá crear su propia partitura de trabajo (partitura que el mismo alumno transcribirá un poco más adelante en papel pautado), teniendo como característica principal su posibilidad de estar sujeta a variación, de modo que nunca pueda confundirse con un ejercicio mecánico de repetición.

Ambos sistemas de trabajo tienen los siguientes contenidos comunes:

- a) selección y análisis de la obra o fragmento adaptados a una materia y a un nivel educativo concreto (desde lo más elemental a lo más complejo).
- 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 inestimable guía de su profesor.

La improvisación se utiliza desde varias vertientes:

- como proceso creativo, desarrollando la imaginación
- como proceso de estudio del propio instrumento
- como proceso de análisis de los elementos que generan la partitura.

3.4 Aplicaciones

Los principios fundamentales, los sistemas de trabajo y los objetivos de este Sistema permite aplicaciones concretas y pormenorizadas para cada materia, cada instrumento o cada grupo de instrumentos adaptándose a cada caso de acuerdo con sus propias características.

3.4.1 Improvisación y Lenguaje musical.

Se consideran 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 elementos rítmicos, melódicos y armónicos.

3º Ejercicios de ritmo y de entonación derivados del análisis y basados en el desarrollo de estructuras armónicas.

4º Juegos de improvisación rítmica y melódica en base a estructuras dadas. Creación de Motivos. Desarrollo de melodías.

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

3.4.2 Improvisación y Piano.

El piano ofrece unas condiciones que ningún otro instrumento puede igualar. Destacamos:

- su comportamiento como instrumento globalizador
- sus posibilidades armónicas
- sus posibilidades como acompañante
- las facilidades que ofrece a la comprensión musical.

La Metodología de Improvisación propone los siguientes puntos:

1° Selección y análisis de partituras de diferentes estilos teniendo en cuenta sus aportaciones melódicas, rítmicas, melódicas, formales y sus dificultades técnicas. Es necesario conseguir una depurada técnica instrumental, sin olvidar la comprensión profunda de todos los aspectos de la partitura.

2° Ejercicios técnicos derivados del análisis.

3° Conocimiento y práctica de un gran número de estructuras armónicas del Sistema tonal.

Estas estructuras serán utilizadas tanto para acompañar como para improvisar.

4° Improvisar motivos melódicos, desarrollarlos y adaptarlos a estructuras armónicas.

5° Conocer y practicar patrones rítmicos de acompañamiento y solista.

6° Selección y análisis de melodías populares y clásicas para acompañar.

7° Componer y memorizar con la ayuda del análisis y la guía del profesor partituras pianísticas.

3.4.3 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 estos instrumentos el este Sistema propone los siguientes puntos:

1° Selección y análisis de partituras de diferentes estilos con las mismas implicaciones mencionadas en el estudio del piano.

2° Ejercicios técnicos derivados del análisis.

3° Conocimiento y práctica de un gran número de estructuras armónicas del Sistema tonal.

Estas estructuras serán utilizadas tanto para acompañar como para improvisar. 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 compositores.

4° Improvisación de melodías, creación de motivos y desarrollo de acuerdo con una estructura armónica.

5° Conocer y practicar patrones rítmicos 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.

6° Selección y análisis de melodías populares y clásicas para acompañar.

7° Componer y memorizar con la ayuda del análisis y del profesor partituras para el propio instrumento.

3.4.4 Improvisación y Armonía.

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

1º 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.

2º Extracción de las estructuras armónicas, explicación de los nuevos contenidos y realización de trabajos con éstos. Los trabajos incluyen modificaciones posibles, desarrollando la estructura de acuerdo con la programación de dificultades para cada etapa.

3º Exposición de las distintas variedades de acordes, inversiones, enlaces armónicos y sus posibles desarrollos. El tratamiento en esqueleto armónico proporciona el punto de encuentro con el tratamiento tradicional de los movimientos de voces.

4º 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.

5º Descripción y práctica con patrones rítmicos, tanto en el teclado como en el papel, desarrollándolos en relación a una estructura armónica.

6º Realización de trabajos de creación imitativa y libre para piano, piano y melodía y grupos instrumentales diversos.

3.4.5 Improvisación y Acompañamiento

La **improvisación** es el eje alrededor del cual giran y se apoyan todos los demás contenidos de la asignatura de Acompañamiento. El objetivo es conseguir una desenvoltura en el teclado guiada por estructuras y células armónicas, melódicas y rítmicas e incluso llegando a la imitación de algunos estilos concretos.

Se incluyen los siguientes apartados:

1º Ejercicios fundamentales básicos. Primeros pasos en la improvisación. Empleo de armonía única. Manejo de variantes rítmicas de progresiva dificultad. Desarrollo elemental de motivos melódico-rítmicos.

2º Improvisación con estructuras armónicas. Estructuras armónicas formando frases de 4, 8 y 16 compases. Metodología de desarrollo mediante las siguientes técnicas: repetición, inversión de sus armonías, acumulación de inversiones, aplicación de retardos y apoyaturas, armonía evolucionada, movimiento melódico del bajo, armonías de paso, etc.

3º Improvisación con patrones rítmicos. Análisis y descripción de un patrón rítmico. Patrones rítmicos de acompañamiento y de solista.

4º Improvisación con estructuras melódicas. Análisis de frases-modelo de diferentes tipos. Subdivisión interna de la frase. Proceso pregunta-respuesta. Adaptación de motivos por transporte, por enlace armónico y por niveles del acorde.

5º Improvisación con células armónicas, rítmicas y melódicas. Metodología de desarrollo con las siguientes técnicas: repetición, progresión y transformación.

6º Improvisación de acompañamientos a melodías dadas.

7º Imitación de diferentes estilos: barroco, clásico, romántico, impresionista y contemporáneo

4. Conclusiones

Improvisar es hablar musicalmente y por tanto diremos que se sabe hablar música cuando se consigue acceder a la expresión de mensajes de mayor o menor complejidad.

La improvisación, entendida como control del lenguaje, es la esencia misma de la educación musical y no un complemento más o menos necesario en la formación del músico.

Es necesaria una **sistemática aportación de metodología** del funcionamiento interno del lenguaje ya que el desarrollo creativo no puede basarse exclusivamente en la intuición, la inspiración o el talento personal.

Los sistemas basados en la improvisación y en el desarrollo de la creatividad son una necesidad imperiosa de nuestros estudios musicales. La dificultad de su puesta en marcha estriba más en la formación del profesorado que en el alumnado. Sin embargo es absolutamente cierto que una proporción muy generosa del profesorado se encuentra abierto y deseosa de nuevas metodologías que incluyan la Improvisación y se está trabajando para cambiar radicalmente la situación.

La LOGSE incluye con total claridad conceptos avanzados respecto de la Improvisación y tanto en los objetivos generales como los de cada especialidad queda reflejado el deseo de un avance hacia la comprensión y el análisis como prolegómenos de una interpretación de calidad.

Existen programaciones detalladas de una aplicación regularizada y consciente de los conceptos vertidos en esta ponencia a las distintas especialidades: Lenguaje Musical, Piano, Piano complementario, Armonía e instrumentos monódicos.

Por el contrario, **el adiestramiento intrumental mecánico no es el objetivo primordial de la educación musical** ... No puede orientarse la educación de toda persona interesada por la música hacia el perfeccionismo técnico instrumental. La marea de perfeccionismo y virtuosismo instrumental que nos envuelve conduce a la gran mayoría de estudiantes al trauma del fracaso; se sienten incapaces de alcanzar el sueño dorado del aplauso en la sala de conciertos -único objetivo de la formación que se les ha ofrecido.

La improvisación aplicada a la educación musical reúne todos los ingredientes necesarios no sólo para la formación de un buen músico -sea cual sea su concreta especialización futura- sino también para el desarrollo de la sensibilidad artística en la enseñanza general. La improvisación, como desarrollo de la creatividad con un Lenguaje controlado, tiene un futuro lento pero arrollador dentro de los Sistemas Pedagógicos más avanzados.

La utilización metodológica y sistemática de la improvisación en la educación musical es una necesidad ineludible que acabará por imponerse total o parcialmente en todos sus estratos educativos.

RESUMEN

CREATIVIDAD E IMPROVISACIÓN EN LA ENSEÑANZA REGLADA

1.- Concepto de Improvisación

Improvisar es hablar mediante el propio instrumento.

Improvisar es el resultado de un control del lenguaje, supone un aprendizaje interactivo que comparta técnica y creatividad.

Improvisar consiste en utilizar los elementos conocidos para obtener un resultado nuevo.

Improvisar es crear.

2.- Presencia de la improvisación en el currículo de los Grados Elemental y Medio.

6.1 Preámbulo

“...el piano complementario, cuyo principal objetivo pretende proporcionar una visión polifónica de la música que facilite la comprensión global de cualquier obra con la consiguiente consolidación e interiorización de los procesos armónicos que la configuran”.

6.2 Artículo Octavo

Dentro de los Objetivos generales del Grado Medio el Art. Octavo, e) *‘Aplicar los conocimientos armónicos, formales e históricos para conseguir una interpretación artística de calidad’.*

6.3 Anexo I.b. Asignaturas del grado elemental

6.3.1 Coro

Contenidos: ... *“Improvisación vocal en grupo...”*

6.3.2 Lenguaje musical

Contenidos: ... *“Sensibilización y conocimiento de grados y funciones tonales ... Sensibilización, identificación y reconocimiento de elementos básicos armónicos y formales... Utilización improvisada de los elementos del lenguaje con o sin propuesta previa”*

Criterios de evaluación: ... *‘12. Improvisar estructuras rítmicas sobre un fragmento escuchado ... 13. Improvisar melodías tonales breves ... 16. Improvisar individual o colectivamente pequeñas formas musicales.’*

6.3.3 Instrumentos

Introducción: ... *“es necesario encaminar la conciencia del alumno hacia una comprensión más profunda del fenómeno musical ... a hacerle observar los elementos sintácticos sobre los que reposa toda estructura musical ... y que la interpretación ... está funcionalmente ligada a esta estructura sintáctica.”*

6.3.4 Piano

Contenidos: ... *‘Iniciación a la comprensión de estructuras musicales en sus distintos niveles –motivos, temas, períodos, frases, secciones, etcétera- para llegar a través de ello a una interpretación consciente y no meramente intuitiva.’*

6.4 Anexo II.b Asignaturas obligatorias de grado medio

En general todo el Currículo del Grado Medio está plagado de Análisis, Improvisación y necesidad de fomentar la creatividad.

Acompañamiento, tanto la Introducción como los Objetivos, Contenidos y Criterios de evaluación rebosan de ideas pertenecientes al Sistema basado en la Improvisación.

Algo parecido ocurre en las Asignaturas de Análisis, Armonía y Fundamentos de Composición en las cuales.

También en Lenguaje Musical aparecen ejercicios de Improvisación pero con una valoración muy por debajo de lo que se necesitaría. Por el contrario se incide demasiado en conseguir *“entonar todo tipo de intervalos melódicos”* y más tarde en *“entonar una obra atonal con o sin acompañamiento”* ...

La inclusión de la Asignatura de Piano Complementario entre las Asignaturas obligatorias del Grado Medio era una necesidad inaplazable.

La especialidad instrumental de Clave también refleja en su Currículo, como era de esperar, referencias a la improvisación. Sin embargo en la asignatura de Órgano no se menciona la palabra Improvisación.

3. Propuestas. Metodología de la Improvisación.

3.1 Pincipios fundamentales

5. La **improvisación** es una consecuencia del **control del lenguaje musical** y, a la vez, lo motiva y desarrolla. La improvisación es hablar musicalmente.
6. 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.
7. Todo **intérprete** tiene que ser un poco **compositor** y todo compositor un poco intérprete. **Interpretación consciente y comprensiva.**
8. El **análisis** y la **audición** son los colaboradores imprescindibles de la improvisación. Esta metodología es aplicable del mismo modo tanto a nivel individual como colectivo.

3.2 Objetivos.

- 1º Utilizar el instrumento como medio de acceder al lenguaje musical.
- 2º Potenciar la creatividad.
- 3º Potenciar el análisis.
- 4º Potenciar la lectura y la memorización.

3.3 Sistemas de trabajo

1º 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.

2º La partitura como objetivo.

El alumno, mediante la 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.

Ambos sistemas de trabajo tienen los siguientes contenidos comunes:

- a) selección y análisis de las obra,
- b) extracción de los elementos,
- c) propuesta de ejercicios técnicos y
- d) improvisación y composición de nuevas obras.

La partitura se considera como unidad generadora de materiales.

3.4 Aplicaciones

3.4.1 Improvisación y Lenguaje musical.

- 1º Selección de una serie de melodías populares y clásicas,
- 2º Análisis de los elementos,
- 3º Ejercicios de ritmo y de entonación derivados del análisis,
- 4º Juegos de improvisación rítmica y melódica y
- 5º Instrumentación de las melodías populares y clásicas seleccionadas.

3.4.2 Improvisación y Piano.

- 1º Selección y análisis de partituras de diferentes estilos,
- 2º Ejercicios técnicos derivados del análisis,
- 3º Conocimiento y práctica de un gran número de estructuras armónicas del Sistema tonal.
- 4º Improvisar motivos melódicos y desarrollarlos,
- 5º Conocer y practicar patrones rítmicos de acompañamiento y solista.
- 6º Selección y análisis de melodías populares y clásicas para acompañar.
- 7º Componer y memorizar partituras pianísticas.

3.4.3 Improvisación e instrumentos monódicos.

- 1º Selección y análisis de partituras de diferentes estilos,
- 2º Ejercicios técnicos derivados del análisis,
- 3º Conocimiento y práctica de un gran número de estructuras armónicas del Sistema tonal.
- 4º Improvisación de melodías, creación de motivos y desarrollo.
- 5º Conocer y practicar patrones rítmicos desgranando los acordes.
- 6º Selección y análisis de melodías populares y clásicas para acompañar.
- 7º Componer y memorizar.

3.4.4 Improvisación y Armonía.

- 1º Selección y análisis de obras,
- 2º Extracción de las estructuras armónicas,
- 3º Exposición de las distintas variedades de acordes, inversiones, enlaces armónicos y sus posibles desarrollos,
- 4º Exposición de los procesos de construcción melódica,
- 5º Descripción y práctica con patrones rítmicos y
- 6º Realización de trabajos de creación imitativa y libre.

3.4.5 Improvisación y Acompañamiento

- 1º Ejercicios fundamentales básicos,
- 2º Improvisación con estructuras armónicas,
- 3º Improvisación con patrones rítmicos,
- 4º Improvisación con estructuras melódicas,
- 5º Improvisación con células armónicas, rítmicas y melódicas,
- 6º Improvisación de acompañamientos a melodías dadas y
- 7º Imitación de diferentes estilos.

4. Conclusiones

Improvisar es hablar musicalmente.

La improvisación, entendida como control del lenguaje, es la esencia misma de la educación musical.

Es necesaria una sistemática aportación de metodología del funcionamiento interno del lenguaje.

Los sistemas basados en la improvisación y en el desarrollo de la creatividad son una necesidad imperiosa de nuestros estudios musicales.

La LOGSE incluye con total claridad conceptos avanzados respecto de la Improvisación.

Existen programaciones detalladas a las distintas especialidades: Lenguaje Musical, Piano, Piano complementario, Armonía, Acompañamiento e instrumentos monódicos.

Por el contrario, el adiestramiento instrumental mecánico no es el objetivo primordial de la educación musical ...

La improvisación aplicada a la educación musical reúne todos los ingredientes necesarios.

La utilización metodológica y sistemática de la improvisación en la educación musical es una necesidad ineludible.

SÍNTESIS

1.- Concepto de Improvisación.

Improvisar es saberse expresar musicalmente con el propio instrumento.

Improvisar consiste en utilizar los elementos conocidos para obtener un resultado nuevo.

Improvisar es crear.

Improvisar es hablar mediante el instrumento propio de cada músico.

El concepto de partida es crucial para su desarrollo metodológico. Los conceptos preestablecidos de improvisación como actividad derivada exclusivamente de la imaginación o la intuición conducen a aplicaciones pedagógicas de interés parcial.

2.- Presencia en cada una de las materias del currículo de grado elemental y medio LOGSE

Presencia de la improvisación en el currículo de los grados elemental y medio de lenguaje musical, instrumentos de tecla, piano complementario, instrumentos de viento y de cuerda, acompañamiento, armonía, ...

Aplicación de la metodología de la improvisación. La improvisación como método de enseñanza y de aprendizaje. Repercusiones y consecuencias.

El análisis y los conceptos armónicos incluidos en el desarrollo de cada enseñanza.
Problemática

- de la propia legislación.
- Problemática del profesorado, tanto por sus conocimientos del tema como por sus relaciones con los departamentos e incluso con el conjunto del profesorado.

3. Propuestas. Metodología de la Improvisación.

3.1 Principios fundamentales. La improvisación es una consecuencia del control del lenguaje musical. El fomento de la creatividad. Intérprete-compositor. Interpretación consciente y comprensiva. Análisis y audición.

3.2 Objetivos. Utilizar el instrumento como medio de acceder al lenguaje musical, potenciar la creatividad, potenciar el análisis y potenciar la lectura y la memorización.

3.3 Sistemas de trabajo. La partitura como punto de partida. La partitura como objetivo.

4. Conclusiones

Comprender el concepto, el punto de partida. Un punto de partida erróneo conlleva una aplicación igualmente desviada.

La improvisación es el fundamento que cambia los puntos de vista y la disposición ante el proceso educativo. La improvisación no es un producto a añadir, no es un adorno de la enseñanza.

El estado general actual y la realidad de su aplicación avanza lentamente porque depende en gran parte de la preparación del propio profesorado que arrastra grandes lagunas al respecto.

CREATIVIDAD E IMPROVISACIÓN EN LA ENSEÑANZA REGLADA	1
<u>1.- Concepto de Improvisación.</u>	1
<u>2.- Presencia de la improvisación en el currículo de los</u>	
<u>Grados Elemental y Medio.</u>	2
2.1 Preámbulo	2
2.2 Artículo Octavo	2
2.3 Anexo I.b.	2
2.3.1 Coro	2
2.3.2 Lenguaje musical	2
2.3.3 Instrumentos	3
2.3.4 Piano	3
2.4 Anexo II.b	3
<u>3. Propuestas. Metodología de la Improvisación.</u>	4
3.2 Objetivos.	4
3.3 Sistemas de trabajo	5
3.4 Aplicaciones	6
3.4.1 Improvisación y Lenguaje musical.	6
3.4.2 Improvisación y Piano.	6
3.4.3 Improvisación e instrumentos monódicos.	6
3.4.4 Improvisación y Armonía.	7
3.4.5 Improvisación y Acompañamiento	7
4. Conclusiones	8
RESUMEN	10
SÍNTESIS	14