

La improvisación en la metodología musical (De adentro hacia fuera)

Improvisation in musical methodology (from inside to outside)

*Por: Patricia Casas Fernández
Docente de la UIS*

"La evolución progresiva de la expresión espontánea del niño, a través de un proceso pedagógico, llegará a constituir una producción artístico-pedagógica. Para ello debemos considerar fundamentalmente el potencial expresivo del educando y sus capacidades creativas. Este núcleo aumentará su disponibilidad corporal en relación al espacio, el tiempo y su socialización¹".

Resumen

Basados en un proceso experiencial que parte de aquello que el individuo trae, porta y puede expresar, a través de la música, desde el momento en que entra en contacto con ella y hasta cuando la hace parte de sí, la improvisación como herramienta, dentro de un proceso metodológico, permite desarrollar etapas que de una u otra manera, facilitan una vivencia en el mundo de la música, donde lo que se trae, "lo de adentro", decanta en esa conciencia que se extrae, para dar paso a lo de afuera, "lo que se proyecta". Una herramienta que permite al individuo, con la ayuda del maestro "expresarse".

Palabras claves: Cualitativa, cuantitativa, análisis, percepción, manipuleo, abstracción, imitación, síntesis, sensibilidad, catalizador, selección, graduación, experiencia, expresión, interpretación, juego, destreza.

¹Gladis Helena Campo (1997) "Juegos Pedagógicos y Tradicionales" Armenia, Colombia. Ed. Kinesis.

Abstract

Based on an experiential process that starts from what individual brings up, carries and can express throughout music, from the moment when he/she makes contact with it and when it is part of himself, the improvisation as a tool within a methodological process, it allows to develop stages that in any way, facilitate an experience in the world of music, where what it is brought, "what is inside", pours off in that conscience that is extracted, to take step to the one of outside, "what it is shown". A tool that allows the individual, with the aid of the teacher, "to express him/herself".

Key words: Qualitative, quantitative, analysis, perception, manipulation, abstraction, imitation, synthesis, sensitivity, catalyst, selection, graduation, experience, expression, interpretation, game, skill.

La absorción de conocimientos y experiencia por el individuo, en contacto con cualquier tipo de realidad total o parcial, se produce a través de varias etapas o ciclos. Será la improvisación, una herramienta pedagógica, que nos permitirá avanzar en los procesos de aprendizaje musical.

Las etapas que podríamos sugerir y comprender serían:

1. ETAPA DE SINCRISIS (De alimentación)

Etapa donde el objeto musical es percibido globalmente determinando una experiencia de marcado carácter sensorial. Ver Fig.1

Fig.1 RESPUESTA MOTRIZ.

Es una etapa en donde el sujeto o educando, responde o reacciona *motrizmente* frente a un estímulo sonoro; el educando toma contacto con la realidad musical a través de la simple exposición sensorial; la música penetra a través del oído e influye sobre su naturaleza fisiológica, psicológica, afectiva y mental; también se ve influenciada por otros componentes individuales. De acuerdo con las distintas calidades receptoras del hombre y sin que estas sean intervenidas, los datos se registran con mayor o menor nitidez. No habrá dos personas en las cuales esta actividad interior e inconsciente se realice de la misma manera, cualitativa o cuantitativamente.

Aquí observamos la importancia de la música como factor de musicalización del hombre; la música que se escucha y no el oído, constituye un factor preponderante en una educación musical axial como los materiales visuales (no el ojo) serán igualmente decisivos en la educación visual.

Se impone una etapa de selección y graduación de los elementos auditivos y musicales; el maestro aquí debe aspirar a lograr el mejoramiento a través de una mayor correspondencia entre el nivel individual y el de los otros instrumentos musicales.

2. ETAPA DE ANÁLISIS (De diferenciación)

Etapa donde progresivamente se aíslan algunas formas concretas que hacen parte del fenómeno sonoro.

Será aquí donde el niño manifiesta a través del *lenguaje* hablado una respuesta de carácter afectivo al estímulo musical; este fenómeno de percepción musical se desarrolla sin intervención de influencias externas, sean o no de carácter pedagógico. La diferenciación induce a una respuesta activa del individuo al fenómeno musical, que resulta posible gracias a una correlativa maduración de su sistema neurofisiológico.

Aquí comienza, una vez ha participado la conciencia afectiva, el manipuleo espontáneo del material sonoro, siendo el canto su manifestación más corriente. Las formas percibidas y aisladas son devueltas en forma de canto o bien de juego, o ejecución instrumental, cuando hay posibilidades de contacto con un instrumento.

Caracteriza esta etapa el período de iniciación musical, donde el niño entre los 4 y 6 años ha acumulado una experiencia musical básica, con un alto porcentaje de rasgos comunes. Aquí hay que aprovechar la

experiencia musical, para *utilizarla y manipularla* en función de lograr la diferenciación consciente de elementos y formas musicales.

3. ETAPA DE SINTESIS (Abstracción o generalización)

El manejo de los elementos musicales es diferenciado, no sólo motiva un desarrollo sensorial progresivo y supone un activo estímulo afectivo, sino que constituye el factor preponderante en el desarrollo *mental-musical* del individuo.

El conjunto de sucesivas experiencias con el material sonoro, conducirá naturalmente a la formación de conceptos musicales; así cada individuo a través de su propia experiencia, juzgará, enfocará, conocerá o reconocerá nuevos elementos o hechos musicales. Estas formas diferenciadas, permitirán la integración con otros objetos, buscando así la formación de *conceptos musicales*.

De las etapas anteriormente relacionadas, la primera es característica de los primeros meses de vida y se extiende a lo largo de toda la existencia, aunque lentamente se enriquece con formas de percepción más evolucionadas. La segunda empieza a observarse alrededor de los primeros años de edad y coincide con el nacimiento o surgimiento del lenguaje; la tercera es evidente a partir del tercer año, cuando surgen las raíces del pensamiento lógico.

A medida que el individuo crece, adquiere la capacidad de conectarse en forma más directa con el fenómeno musical y completar con mayor rapidez la totalidad del proceso musical. Un adolescente o un adulto, que es capaz de abstraer y generalizar, puede sin embargo, encontrarse en la segunda etapa o en la primera, cuando enfoca materiales nuevos o más alejados de su sensibilidad. Será entonces la pedagogía musical, la catalizadora y ordenadora de este proceso natural del conocimiento.

Así tenemos que, se trata por una parte de *alimentar* (dar experiencia) y por otra *extraer* (dar conciencia); en la educación musical, así como en la vida misma, siempre habrá algo nuevo para conocer y agregar a nuestra experiencia (comprender). Serán precisamente estos, "los dos trabajos fundamentales del pedagogo musical"².

La música pasa "a través" del individuo, con la ayuda del maestro. Ver *Fig.2*

²Edgar Willems (1983). "*Bases Psicológicas de la Educación Musical*". Buenos Aires, Argentina. Ed Eudeba.

Fig.2 LA SÍNTESIS

LA IMPROVISACIÓN Y SU VALOR.

El juego musical libre y espontáneo, de carácter sonoro, rítmico, melódico, armónico, realizado a través de la actividad vocal, corporal, instrumental, promueve un trabajo de recreación totalmente personal; a partir de esta experiencia fundamental, el niño crea, compone, experimenta, recompone con la experiencia musical. El juego nace, en buena parte de la *imitación* como búsqueda de la identidad; el contacto con un modelo determinado, induce a una respuesta equivalente.

Cuando imito soy YO y OTRO al mismo tiempo; a partir de la imitación se tiene la posibilidad de conectarse más profundamente con mi YO (juego, improviso, creo) como con el OTRO (copia, interpreta). Es lógico entonces, que el niño se incline naturalmente, a partir del modelo imitado, a jugar, crear y expresarse, a desarrollarse y no a perfeccionar; por lo tanto la madurez, atención y objetividad son necesarias, algo que sólo conseguirán con un proceso ordenado y natural de crecimiento. Ver Fig.3

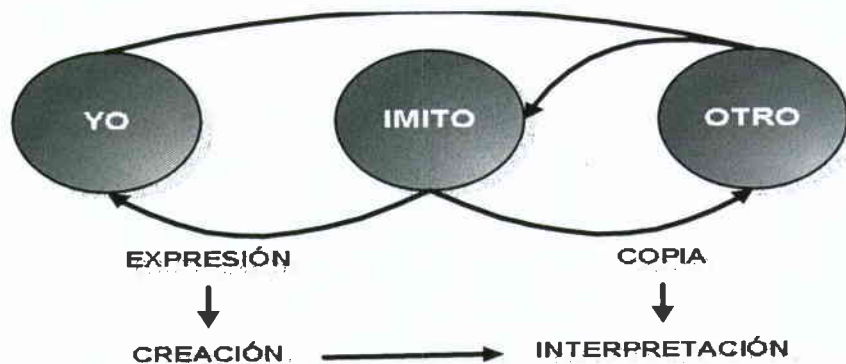

Fig.3 LA IMPROVISACIÓN

El campo de la *improvisación musical* es sumamente amplio y abarca tanto en formación vocal, como la instrumental, el nivel inicial y la formación profesional. Improvisar en cualquier circunstancia del aprendizaje musical, significa para el alumno una experiencia nueva (desde el simple ejercicio de destreza de dedos, hasta la búsqueda de un contrapunto melódico). Se trata de una forma de autoevaluación, de un procedimiento positivo para establecer bases sólidas, físicas, psíquicas y mentales, dentro del quehacer musical.

QUIENES JUEGAN CON LA MÚSICA.

Actualmente muchos jóvenes cultivan la música en sus diversas formas; ellos "comercian" con ella activamente, la escuchan, imitan, se copian y se pasan entre ellos las mejores ideas; el músico popular de hoy, usa su sensorialidad, su afectividad y su mente con verdadera pasión, hasta alcanzar verdaderos grados de originalidad; ese es el modo de relacionarse con ella, que aunque con ciertas carencias, es válido ante la actitud fría, pasiva e intelectual que asumen algunos músicos académicos.

IMPROVISACION RITMICA

Improvisar libremente o acompañando un fondo musical, enfóquese hacia música popular o folklórica, entonces encontrará respuestas muy creativas; extraiga, focalice, ordene, anote, entorno al hecho rítmico; póngale nombre y socialice.

IMPROVISACION MELÓDICA

La música que el niño ha absorbido a partir del momento de su nacimiento, ha fijado ciertas pautas melódicas (tonales y modales),

mediante las cuales se expresa. "Tono y sentido Tonal" no se enseñan, están adentro. Hay que promover entonces en el alumno, el uso, manipuleo vocal e instrumental de los sonidos, para que cante confiado y advierta su distorsión o desafinación cuando ésta exista.

IMPROVISACIÓN INSTRUMENTAL

A medida que el niño crece, si está bien guiado, crecerá también proporcionalmente su capacidad para seguir a un líder o para imitar a un modelo e identificarse con él, porque ya ha sentido, la necesidad de ser seguido y respetado por otros.

Será la improvisación musical la manera más positiva y efectiva de asegurar un contacto personal, profundo y duradero con la música y con el instrumento que la ejecuta. Surge como consecuencia de un activo manipuleo auditivo, manual y mental de todos los materiales musicales.

Bibliografía

- Nardely, Maria Laura (1981) *Iniciación Musical*; Buenos Aires, Argentina. Ed. Guadalupe.
- Pahlen, Kurt (1971). *La música en la Educación Moderna*, Buenos Aires, Argentina. Ed. Ricordi.
- Restrepo, Clara Teresa (1986) "*Educación Musical en el Preescolar*" Universidad del Quindío, Colombia. Publicación ICFES.
- Shoch, Rudolf (1978). "*Educación musical en la escuela*" Buenos Aires, Argentina. Ed. Kapehez.
- De Gainza, Violeta Hensy (1990) "*Nuevas Perspectivas de la Educación Musical*"; Buenos Aires, Argentina. Ed. Guadalupe.
- ----- (1986) "*Fundamentos, materiales y Técnicas de la Educación Musical*"; Buenos Aires, Argentina, Ed. Ricordi.
- Willems, Edgar (1983) *Bases Psicológicas de la Educación Musical*. Buenos Aires, Argentina. Ed Eudeba.
- Campo, Gladis Helena (1997) *Juegos Pedagógicos y Tradicionales*, Armenia, Colombia. Ed. Kinesis.