

Desarrollo de la musicalidad en los procesos de formación instrumental

Paulo David Avilés Correa,
Yamid Orlando Caicedo Palacios,
Alejandra García Tabares,
Jorge Eduardo Pinilla
y Laura González Salazar¹

¹ Grupo de Investigación Currículum e Identidades Culturales. Semillero de Investigación en Educación Musical MUSICALINV. Universidad de Caldas. paulotritono@gmail.com, yamidorlando@hotmail.com, alejagt_1995@hotmail.co, kinnyguitar@hotmail.com, laura.gonzalez@ucaldas.edu.co

Resumen

El proyecto de investigación busca plantear una propuesta en torno a los procesos de formación instrumental desde su iniciación, a partir del desarrollo de la musicalidad y la expresividad, dado que en un estudio realizado dentro de la asignatura Seminario de Investigación en Música del programa de Licenciatura en Música de la Universidad de Caldas, se pudo detectar que en los niveles iniciales la técnica prevalece sobre la interpretación. Dentro de los antecedentes encontrados se pueden relacionar Gainza, V. (2012), Cruces, M. (2009), Matos, R. (2006), Gordon, E. (1990), entre otros. Las conclusiones dieron como resultado un primer plano del problema, además partiendo de autores de gran talla en el campo de la educación musical se propusieron mediante un ejercicio práctico, herramientas metodológicas que ayudaron en gran medida a solucionar problemas de interpretación y de expresión que se evidenciaron en la población de estudio.

La propuesta se enmarca en la investigación cualitativa, con intencionalidad comprensiva de las prácticas instrumentales e interpretativas más utilizadas por los estudiantes de Licenciatura en Música de la Universidad de Caldas. Por medio de una entrevista en dos partes, que vincula una actividad práctica y la observación participante y no participante, se evidencia en primer plano la problemática tratada y se proponen herramientas metodológicas para el desarrollo de la musicalidad (dar un carácter emocional a las melodías, cantarlas, resolver ritmo usando percusión corporal . . .) que ayudan a resolver tal falencia.

Palabras clave: Formación instrumental, interpretación, expresión, técnica, musicalidad.

Introducción

Dentro del saber musical existen diferentes disciplinas en las cuales puede formarse un alumno, siendo la interpretación instrumental el ámbito a tratar a continuación, considerando que es uno de los campos más relevantes dentro del quehacer musical y del cual se ha evidenciado una problemática generalizada a nivel interpretativo dentro del contexto estudiantil local (Pregrado de Licenciatura en Música de la Universidad de Caldas) y que se fundamenta del hecho de impartir todo conocimiento musical desde el aspecto técnico y se debe considerar que, a nivel mundial, la interpretación de un instrumento se aborda desde este aspecto, habiendo una gran cantidad de métodos técnicos para el abordaje y enseñanza instrumental. Este evento ha causado en la formación de los alumnos un vacío interpretativo a nivel de consciencia, pues a nivel técnico es primordial mecanizar, repetir y memorizar (posiciones, movimientos, digitaciones, articulaciones. . .) convirtiendo al alumno en una “máquina” repetidora de sonidos, con nulas o pocas facultades interpretativas.

La palabra instrumento significa herramienta, en este caso es la herramienta mediante la cual el músico se hace intérprete, descifra la música escrita y la transmite en forma de sonido al público, en este quehacer se mezclan entonces dos aspectos muy importantes que dan formación al intérprete: Técnica y musicalidad. Siendo el segundo el menos explorado pero no menos importante que el primero. Se deben entonces evaluar las necesidades y prioridades del instrumentista actual que parece estar encasillado en el desarrollo técnico y el perfeccionamiento del mismo con el fin del virtuosismo.

Se pretende entonces proponer un cambio en la formación instrumental desde su iniciación, a partir del desarrollo de la musicalidad y entender la técnica en función de la interpretación y el instrumento como herramienta de expresión, para formar músicos con la capacidad de transmitir sensaciones y sentimientos por medio de su instrumento o su voz al público.

Desarrollo

Se evidenció que la formación de la mayoría de los alumnos (muestra poblacional) inició con el estudio de métodos enfocados a un desarrollo técnico del instrumento, aportando pocas herramientas de índole interpretativa y cerrando al estudiante a un solo camino, con pocas posibilidades creativas y expresivas. Contrario a esto encontramos que uno de los aspectos más relevantes de la metodología Orff es el

despertar de la creatividad: “La creatividad es la base de la educación musical Orff en la cual se encuentran inmersos estudiantes y maestros para fortalecer experiencias estéticas” (Esquivel, 2009, pág. 3).

Para alcanzar este nivel creativo se requiere una apropiación del lenguaje musical, es decir, el instrumentista debe ir más allá del simple hecho de leer y repetir partituras llegando a un nivel superior de comprensión, que requiere haber pasado por una etapa natural más encaminada a la experimentación que a la teoría, como lo sugiere Gordon (2003). En la actividad se observó que la mayoría de los participantes tenía un buen conocimiento teórico en referencia a la lectura, sin embargo, el resolver lectura fue uno de los aspectos que más tiempo demandó por parte de los alumnos, evidencia de una falta de consciencia, pues a nivel general existe la costumbre de, al cometer un error, volver a comenzar sin resolverlo antes y repitiéndolo una y otra vez. Tampoco hubo procesos de análisis integral del ejercicio (armonía, figuración, frases, carácter), solo un 25% de la muestra poblacional mostró un proceso más equilibrado entre expresión, conocimientos teóricos y técnicos, reflejando un acercamiento al desarrollo de la interpretación, mientras tanto el otro 75% de los participantes permanecieron en un proceso técnico de lectura, dejando en un segundo plano la expresión y la musicalidad, de las cuales solo se preocuparon al momento de guiarlos a reflexionar sobre este aspecto. Este nuevo enfoque de la actividad permitió que los estudiantes exploraran nuevas herramientas para enriquecer la interpretación musical. Todo el trabajo interpretativo musical desarrollado permitió evidenciar una notable mejoría en la esencia de la actividad (Desarrollo de la musicalidad), y además algo que fue muy notable y poco esperado fue una mejora en lo técnico, ya que una buena interpretación permite que la técnica tenga mayor fluidez y sea un resultado natural de la interpretación.

Conclusiones

Se presenta un balance muy positivo, se logró cumplir en un 100% el objetivo general de esta investigación habiendo identificado las herramientas específicas que ayudan al desarrollo de la musicalidad, conociendo las rutinas de estudio de algunos de los alumnos del pregrado en Licenciatura en Música de la Universidad de Caldas y demostrando contundentemente que la formación instrumental se fundamenta en los aspectos técnicos y teóricos, dejando de lado el aspecto musical e interpretativo, creando a su vez una falta de consciencia al momento de estudiar el instrumento. Asimismo, se pudo evidenciar cómo dar solución a tal problemática, proponiendo, mediante un pequeño ejercicio práctico,

herramientas metodológicas (objetivo general), de las cuales se pudieron apropiarse los alumnos que nos sirvieron como muestra poblacional y que ayudaron en gran medida a solucionar problemas de interpretación y de expresión que se dieron durante dicho ejercicio.

Por medio de la investigación tipo investigación-Acción y usando como técnica la entrevista, se pudo apreciar en primer plano el problema y se dio a entender el porqué del mismo, tomando como referencia autores de gran talla en el campo de la educación musical que dan sustento a nuestra teoría, que apunta al desarrollo de la musicalidad como eje fundamental para la formación instrumental, en busca de formar intérpretes con la capacidad de expresar y no solo de repetir.

Ya teniendo identificado el problema y con los insumos para dar solución al mismo, el paso a seguir es, por medio de este ejercicio investigativo, crear conciencia en los alumnos y docentes del pregrado en Licenciatura en Música de la Universidad de Caldas para generar un cambio de trasfondo en los procesos de formación instrumental y diseñar una propuesta metodológica para el desarrollo de la musicalidad, la expresividad y la interpretación a través del instrumento, aspectos fundamentales del quehacer musical.

Referencias

- Cruces, M. (2009). Implicaciones de la expresión musical para el desarrollo de la creatividad en educación infantil. Tesis doctoral, Universidad de Málaga, Málaga.
- Esquivel, N. (2009). Orff Schulwerk o Escuela Orff: Un acercamiento a la visión holística de la educación y al lenguaje de la creatividad artística. En LA RETRETA, AÑO II No. 2, Abril-Junio, San José de Costa Rica, 2009, ISSN: 1659-3510. Recuperado de <http://www.laretreta.net/0202/orff.pdf>
- Gainza, V. (2003). La educación musical entre dos siglos: del modelo metodológico a los nuevos paradigmas. Documento de trabajo N°10, serie (documentos de trabajo). Escuela de educación. Universidad de San Andrés. Buenos Aires.
- Gordon, E. (1990). A music learning theory for a newborn and young children. GIA publications, Inc. Chicago.
- Gordon, E. (1997). Learning sequences in music. GIA publications, Inc. Chicago.
- Gordon, E. (2003). A music learning theory for a newborn and young children. GIA publications, Inc. Chicago.
- Matos, R. (2006). La práctica de la reflexión durante el aprendizaje de un instrumento musical. Revista de investigación número 59, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Caracas.

