Kleisdyth Danniza Vera Peña

Directora Mg. Karen Arango

El análisis musical interpretativo en procesos de formación de banda-escuela

Guía para el desarrollo de la Estrategia de Aprendizaje

unab
Universidad Autónoma de Bucaramanga

Maestría en Educación

RESUMEN

Se desarrolló una investigación cualitativa a partir del método estudio de caso, con el propósito de aplicar una estrategia de aprendizaje que integra el análisis musical interpretativo a la práctica instrumental, en una banda-escuela de un colegio público de Santander, Colombia. Este estudio se desarrolló en sesiones previas a los ensayos de la banda de vientos, lo que posibilitó la comprensión del mensaje musical del repertorio seleccionado. Las actividades abarcaron el análisis de las obras a partir de la intención del compositor, las dinámicas, la estructura formal y la audición de versiones propias, sumado a los presaberes musicales de los estudiantes y sus habilidades del pensamiento, antes, durante y después de la ejecución instrumental. De este modo, el aporte de los participantes recopilado en entrevistas y encuestas junto con los resultados obtenidos evidenciaron que la estrategia de aprendizaje propuesta, además de vincular el análisis musical interpretativo como una práctica adecuada para la comprensión e interpretación del mensaje musical, puede aplicarse en cualquier agrupación de banda-escuela independientemente del nivel musical de su proceso.

Palabras clave: banda-escuela en Colombia, análisis musical interpretativo, estrategia de aprendizaje, práctica instrumental, habilidades del pensamiento.

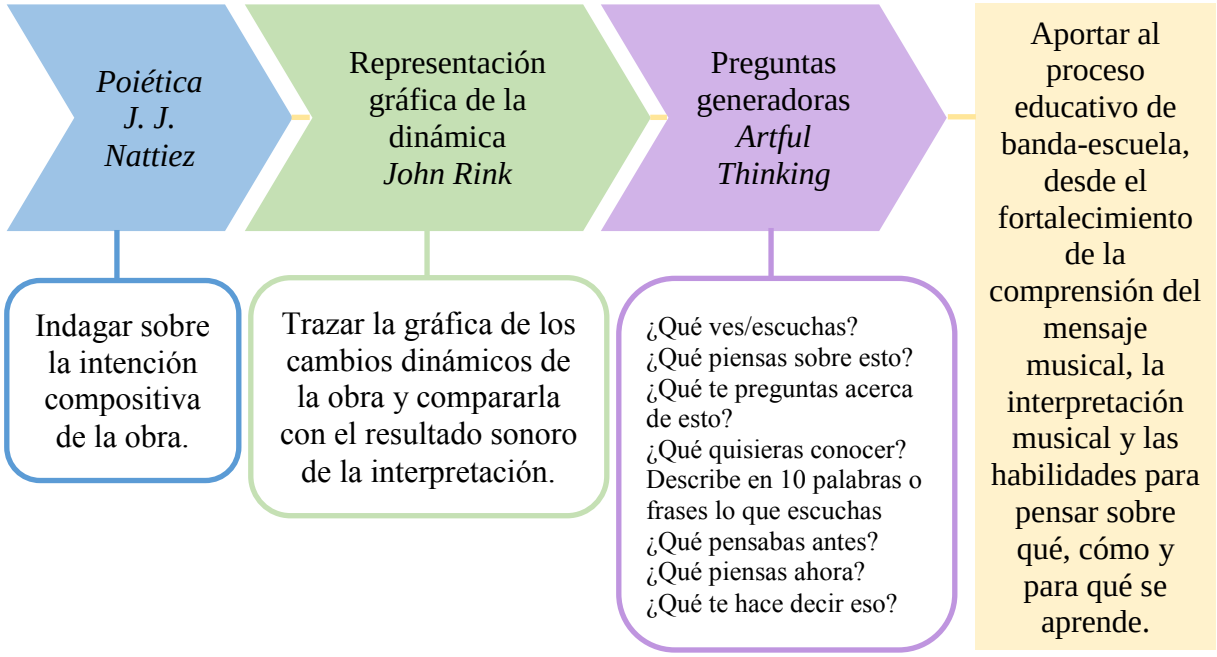
ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE

La estrategia de aprendizaje está diseñada para integrar el análisis musical interpretativo a procesos de formación musical, en este caso aplicada a banda de vientos, para promover hábitos de estudio que permitan la comprensión del mensaje musical y el desarrollo de habilidades del pensamiento de los estudiantes en sus prácticas instrumentales.

Esta estrategia, pertinente para el escenario de banda-escuela, tiene como finalidad aportar a dicho proceso musical, y a su vez, promover el aprendizaje significativo, la interpretación musical y el desarrollo del pensamiento desde el análisis, la comprensión, el razonamiento y la toma de decisiones con actividades que se adaptan a la práctica individual y grupal.

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE

Para cada obra musical comprende la indagación a compositores y expertos sobre el significado de la obra (Nattiez, 1987/1990), el diseño e interpretación de la gráfica de la dinámica (Rink, 2002/2006), la práctica instrumental individual y colectiva, la grabación y escucha de la interpretación musical y la reflexión y síntesis a través de las preguntas seleccionadas para cuestionar, investigar, observar, describir, comprar, conectar y razonar (Artful Thinking, 2017).



A continuación se presentan las características de cada elemento de la estrategia de aprendizaje junto con las actividades sugeridas.

Poiética
J. J.
Nattiez

El desarrollo de esta propuesta de análisis musical relaciona el texto musical, la intención del compositor y la percepción del mensaje musical. Por lo tanto, Nattiez (1987/1990) presenta tres niveles de estudio: *poiesis* (creación de la obra), *esthesis* (interpretación y percepción) e *inmmanente* (objeto/texto musical).

Cabe anotar que dentro de la estrategia de aprendizaje diseñada, se aborda el nivel poiético como referencia para indagar, comparar y deducir el significado de la obra musical a partir de la información proporcionada por el compositor, así como referencias de documentación especializada externa al proceso creativo que por su calidad se convierten en documentación auténtica. Este proceso de investigación y comparación de información se realiza teniendo en cuenta, como expresa Ritterman (2002/2006), la importancia de reconocer el conocimiento y los aportes de los jóvenes intérpretes sobre la propia interpretación sin silenciar sus procesos cognitivos y emocionales, claro está, guardando relación y coherencia con la intención del compositor.

- Nivel *poiético*: comprende los elementos inherentes al proceso creativo, como la intención del compositor, su estilo musical, los recursos técnicos utilizados. Esta información es proporcionada por el mismo compositor en el texto musical u otros medios, o por referencias de investigación, reseña o documentación externa. Lo anterior corresponde a dos subniveles *poiéticos*: la *poiética inductiva* y la *poiética externa.*

ACTIVIDADES

- Identificar las fuentes de información: el compositor y fuentes externas confiables

¿A qué personas o fuentes puedo acudir para conocer más información de la obra?

Nombre y fecha de la Obra			
Nombre del compositor		**Contacto** Teléfono, Correo Página web	
Otras fuentes Personas		**Contacto** Teléfono, Correo Página web	
Otras fuentes Libros, reseñas, revistas, páginas web, artículos, entrevista.			

- Preguntas para indagar al compositor y fuentes externas.

- ¿En qué se basó para decidir que el tema y título de la obra?
- ¿Fue compuesta por encargo o como motivación personal?
- ¿Cuál es el estilo de composición en esta obra?
- ¿Qué técnica de composición utilizó?
- ¿Cuáles son las cualidades estéticas o musicales que reflejan esta obra?
- ¿Cuál es el elemento (musical o no) que determina la particularidad de la obra?
- ¿Tiene alguna experiencia significativa que haya influenciado la creación de esta obra?

Además tener en cuenta: Biografía y experiencia del compositor, estilo musical, época en que fue escrita la obra, instrumentación, género musical, influencias folklóricas, entrevistas a intérpretes o agrupaciones que conocen la obra.

Representación gráfica de la dinámica
John Rink

Jhon Rink (2002/2006) parte de la afirmación que los intérpretes llevan a cabo un análisis constante fuera de lo escrito, que conlleva un proceso dinámico entre la experiencia y el conocimiento, a lo que llama *intuición instruida*.

Este tipo de análisis puede ser de tipo *preceptivo* de manera previa a la interpretación o *descriptivo* posterior a la producción sonora.

- Representar gráficamente la dinámica: a través de una gráfica, que funciona como herramienta de percepción tanto anticipada como posterior a la producción sonora, se traza un panorama de la intensidad del sonido, a lo que se denomina dinámica, en el transcurso de la obra musical.

Dentro de la estrategia de aprendizaje de este proyecto de investigación, se diseña la gráfica de representación de la dinámica para cada obra estudiada. Dicha gráfica puede ser abordada de dos modos: en elaboración conjunta entre docente y estudiantes en un trabajo individual o grupal y elaborada por el docente de manera previa para trabajo de lectura, deducción y comparación con los estudiantes sobre la intención y producción sonora.

A continuación se detallan los aspectos a tener en cuenta para la elaboración de la gráfica de la dinámica.

- Identificar las secciones musicales de la obra (número de compás inicial y número de compás final de cada sección), los cambios dinámicos y los diferentes matices en todos los compases.

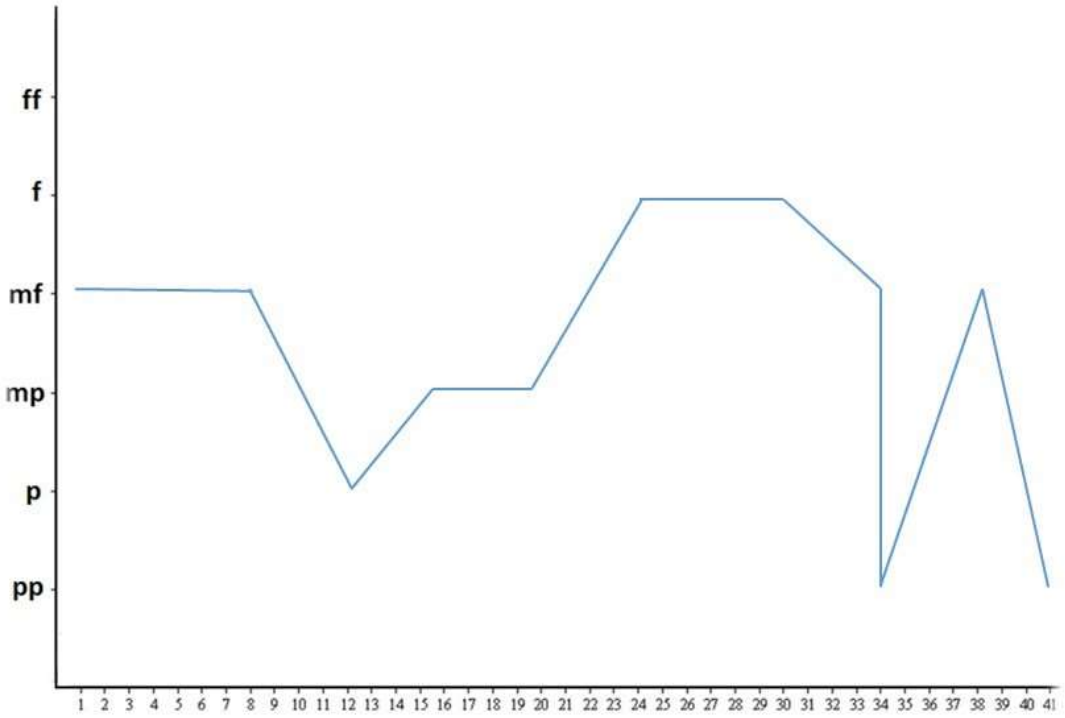
- Registrar durante y después del estudio de la obra los avances de la interpretación musical: logros y aspectos por mejorar.

Nombre y fecha de la Obra			
Tonalidad		**Cambios de Tonalidad**	
Intención del compositor			
Sección musical		**Compases**	
Logros en la interpretación			
Por mejorar en la interpretación			

- Trazar la gráfica de la dinámica teniendo en cuenta todos los cambios dinámicos y los matices indicados en cada compás de la obra. En cuanto a la elaboración de una gráfica colectiva que recopile la sonoridad de toda la banda de vientos, es necesario plasmar los diversos planos sonoros de las secciones instrumentales en relación con la dinámica principal de cada sección.

  Observa el siguiente ejemplo y el paso a paso para dibujar la gráfica de la dinámica.

La representación de la dinámica por medio de gráficas pueden realizarse manualmente o con ayuda de un software, la importancia radica, más que en la exactitud de la trayectoria representada en dicha gráfica, en su uso como una imagen mental que ilustra y valida el desarrollo de la interpretación. Se recomienda que la elaboración de esta gráfica se realice antes de iniciar el estudio de la obra con el instrumento musical.



#Compás	1-7	8-11	12-15	16-19	20-23	25-29	30-33	34-38	39-40
Dinámica	*mf*	>	*p* <	*mp*	*cresc.*	*f*	>	*pp cresc. a mf*	*dim.*

1. Trazar la gráfica de la dinámica uniendo dos líneas formando un ángulo recto.
2. En la línea vertical anotar los rangos dinámicos que maneja la obra musical.

pp p mp mf f ff

3. En la línea horizontal anotar los números de compases de la obra, utilizando una notación diferente para aquellos números de compás que representan el inicio y final de las secciones musicales.

4. Para trazar la línea que representa la dinámica se recomienda iniciar a partir del compás No.1, seguir la totalidad las indicaciones de cada compás, uno a uno, teniendo en cuenta variaciones y matices como: reguladores, crescendos, diminuendos, etc. Además, se sugiere registrar debajo de los números de compás, los cambios de *tempo* con la figura de tiempo propuesta por el compositor.

   Es necesario observar con detenimiento en qué segmento del compás ocurren los cambios de dinámica y diferenciar en el trazado de la gráfica, los cambios de una dinámica a otra que se dan de manera progresiva o súbita.

- Grabar en audio la interpretación musical en la medida que se va avanzando en su estudio, para compararla con la información y conclusiones recopiladas de la *poiética* y con la representación gráfica de la dinámica. De este modo se evalúan los logros y se identifican los elementos por mejorar.

- Identificar cuáles son los logros de la interpretación musical.

¿Qué logré?	¿Cómo lo logré?	¿Qué puedo mejorar?	¿Cómo lo puedo mejorar?

- Compartir el avance con el docente o con personas con un proceso musical de mayor avance que el propio proceso de aprendizaje.

Preguntas generadoras *Artful Thinking*

Para esta estrategia de aprendizaje se han seleccionado cuatro disposiciones del pensamiento con su respectiva rutina, las cuales permitieron la exploración, indagación y elaboración del significado musical de las obras trabajadas, especificadas a continuación:

- **Cuestionar e investigar:**

  1. Veo / pienso / me pregunto: Con esta rutina como primera motivación al hábito de pensar y cuestionar, se realiza la observación de las partituras y gráficas de la dinámica y la audición de fragmentos, con el objetivo de realizar hipótesis preliminares sobre la intención del compositor (Lind, 2014). Las preguntas utilizadas corresponden a (Artful Thinking, 2017):

     ¿Qué ves/escuchas? Observación y percepción.

     ¿Qué piensas sobre esto? Interpretación.

     ¿Qué te preguntas acerca de esto? ¿Qué quisieras conocer? Curiosidad e indagación.

- **Observar y describir:**

  1. Escucha: Diez veces dos: a partir de un fragmento musical, los estudiantes escuchan y escriben 10 palabras o frases que describan el sonido, a continuación, se repite la audición y se escriben 10 palabras más. El proceso de revisión en lo que se percibe incrementa la descripción, atención y producción creativa (Lind, 2014).

- **Comparar y conectar:**

    1. Antes solía pensar - ahora pienso: Esta rutina fomenta un aprendizaje reflexivo de reconocimiento sobre cómo cambian las propias ideas, opiniones, conceptos a partir de nuevas experiencias. De este modo, la rutina es utilizada al final del proceso para evaluar el cambio en la percepción sobre el estudio de las partituras, así como validar las percepciones subjetivas del significado de la obra frente a la información proporcionada ya sea por el compositor o por expertos, que permitan ratificar el significado de las obras estudiadas. Las afirmaciones utilizadas en esta rutina son: antes pensaba que y ahora pienso que (Artful Thinking, 2017).

- **Razonamiento:**

    1. ¿Qué te hace decir eso?: Esta rutina se integra a las anteriores según la dinámica de participación de los estudiantes. A partir de su propósito de observar, describir e indagar sobre lo que se dice o piensa, esto permite el razonamiento a partir de la evidencia (Lind, 2014), así pues, ante la pregunta ¿Qué te hace decir eso? (Artful Thinking, 2017) el estudiante hará la revisión de argumentos desde la propia justificación de sus respuestas, lo que le permite además de incrementar la expresión, coherencia y elaboración de discurso, la asimilación de hábitos de escucha con respecto hacia otros puntos de vista, así como la toma de decisiones para llegar a acuerdos.

ACTIVIDADES

- A partir de la información recopilada, las conclusiones elaboradas y el ejercicio de interpretar la obra: hacerse las siguientes preguntas antes y durante el estudio de la obra, y después de la interpretación musical.

¿Qué conozco de la obra?	¿Qué otras preguntas surgen?	¿Qué significado tiene la obra?
¿Cómo he interpretado la obra hasta ahora?	¿Qué quiero representar en la interpretación?	¿Qué me hace pensar lo que pienso de la obra?
¿Qué otros recursos aportan para comprender el significado musical de la obra? Lecturas, videos, música, danza, pintura, escultura, cine, etc.	¿Qué características tiene una adecuada interpretación musical?	¿Qué he concluido de la obra?

- Con respecto a la revisión constante de la partitura, la *poiética*, la gráfica de la dinámica y los audios de la interpretación, preguntarse:

Nombre de la obra:		
¿QUÉ VEO EN LA PARTITURA/GRÁFICA? **¿QUÉ ESCUCHO EN MI INTERPRETACIÓN?**	**PIENSO QUE**	**ME PREGUNTO SI**

Nombre de la obra:	
¿Cómo interpretar la obra? ¿Qué logramos como intérpretes? ¿Cuál es el mensaje musical?	
ANTES PENSABA QUE	**AHORA PIENSO QUE**

Nombre de la obra:	
IDEA / PREGUNTA / CONCLUSIÓN	**¿QUÉ ME HACE DECIR ESTO?** **¿QUÉ ARGUMENTOS TENGO?**

- Anotar lo que se percibe, siente o piensa acerca de las grabaciones de la interpretación musical.

Nombre de la obra:		
10 Palabras Primera vez que se escucha el audio.	**10 Frases cortas** Segunda vez que se escucha el audio.	**2 Conclusiones** De la interpretación musical

Para recordar

El análisis musical interpretativo vinculado con la práctica instrumental y el desarrollo de habilidades del pensamiento en procesos de banda-escuela no solo favorece la interpretación musical individual y colectiva, también permite identificar los aspectos relevantes y las oportunidades de cambio en el proceso de formación musical, desde la comprensión y apropiación de propósitos musicales específicos, el fomento de un aprendizaje significativo y el desarrollo integral de los estudiantes, quienes apoyados en estrategias adecuadas para sus hábitos de estudio logran construir su propio conocimiento y aplicarlo en su contexto, como un aporte a su crecimiento personal y al desarrollo de la comunidad que reconoce en la música y las bandas de vientos una alternativa educativa de transformación social.

REFERENCIAS

Artful Thinking (2017). Artful Thinking by Project Zero. Obtenido de http://pzartfulthinking.org

Lind, V. (2014). Into the Deep: Mindful Music Learning. *General Music Today. National Association for Music Education, 27 (2), 18 -21.* Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/270702077_Into_the_Deep_Mindful_Music_Learning

Nattiez, J.J. (1990). *Music and discourse: Toward a semiology of music.* (C. Abbate, Trans.). Princeton University Press. (Original work published 1987).

Rink, J. (2006). Análisis y (¿o?) interpretación. En J Rink (Ed.). *La interpretación musical* (pp. 55-79). (B Zitman, Trans.). Madrid: Alianza Editorial, 2006. (Trabajo original publicado en 2002).

Ritterman, J. (2006). Sobre la enseñanza de la interpretación. En Rink, J (Ed.), *La interpretación musical* (pp. 97-110). (B Zitman, Trans.). Madrid: Alianza Editorial, 2006. (Trabajo original publicado en 2002).

Kleisdyth Danniza Vera Peña

Inició sus estudios musicales en la ciudad de Pamplona, Norte de Santander. Culminó el pregrado en Licenciatura en Música en la Universidad Industrial de Santander, en la ciudad de Bucaramanga, de donde se graduó con distinción Summa Cum Laude.

La investigación titulada “Aplicación de una estrategia de aprendizaje en el proceso de formación de banda-escuela en un colegio público de Santander, basada en el análisis musical interpretativo” es el trabajo de grado de sus estudios de Maestría en Educación.

Correo electrónico de contacto: kvera45@unab.edu.co – kleisdvp@gmail.com

unab

Universidad Autónoma de Bucaramanga

Maestría en Educación