

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 27 FEBRERO 2010

“APORTACIÓN DE LA AUDICIÓN MUSICAL A LA CLASE DE INSTRUMENTO”

AUTORÍA JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ RUS
TEMÁTICA AUDICIÓN MUSICAL
ETAPA ENSEÑANZAS BÁSICAS Y PROFESIONALES DE MÚSICA

Resumen

Muchas veces, el profesorado de instrumento se lamenta de la poca cultura musical de su alumnado, pues muchos de ellos terminan las enseñanzas profesionales sin conocer nada más que las obras que han tocado. La audición será la herramienta necesaria para completar los contenidos de la asignatura de instrumento, dotando así al alumnado de una enseñanza global y de un nivel adecuado.

En este artículo vamos a hablar de la audición y su implicación en la formación, no sólo de futuros músicos, sino de cualquier persona. Incluiremos, así mismo, una propuesta didáctica para introducir la audición en la clase de instrumento.

Palabras clave

- Audición
- Oído
- Música
- Silencio
- Ruido
- Clarinete
- Discriminación auditiva
- Acústica
- Orff
- Sonido
- Esquema corporal
- Representación espacial
- Música clásica
- Música popular
- Práctica
- Música pop
- Instrumentación

ISSN 1988-6047   DEP. LEGAL: GR 2922/2007   Nº 27 FEBRERO 2010

1. INTRODUCCIÓN

Cuando hablamos de una persona que es musical nos estamos refiriendo a su capacidad creativa e interpretativa para con la música. Pero, esto implica la manera de relacionarse con la música mediante la audición. Si seguimos el consejo de Aaron Copland (1985), "si se quiere entender mejor la música, lo más importante es escucharla".

Nuestra sociedad otorga mayor importancia al sentido de la vista; sin embargo, son las personas sordas las que encuentran más dificultades para conectar con el mundo, y por lo tanto están más separados de éste que las personas ciegas. Así, cuidamos más nuestra vista que el oído, el cual exponemos a índices elevados de contaminación acústica, auriculares, etc.

Según el Método Orff, todos y todas somos musicales. Gracias al esfuerzo y al adiestramiento todo el mundo puede desarrollar sus facultades auditivas y musicales. Cuando decimos que no tenemos oído o que no somos musicales en realidad puede ser que no hayamos trabajado estas cualidades y por tanto no las tengamos controladas. Es la inseguridad la que nos hace decir esos comentarios. El ser musical no quiere decir que tengamos que ser capaces de sacar de oído una melodía o de cantar afinada una canción, sólo expresa el tener una comprensión musical.

Hay que buscar un equilibrio entre la audición ambiental y la audición analítica. Para poder entender la música hay que saberla escuchar, lo que implica escuchar el mundo que nos rodea, nuestro ambiente, los sonidos de nuestro alrededor, etc.

Se trata no tanto de crear virtuosos de la música, sino de no dejar impasible al oyente. Oír música nos debe de crear algún tipo de sentimiento, una respuesta.

El objetivo de una auténtica educación auditiva será el poder disfrutar de cualquier tipo de música, dentro de una formación musical abierta a todo el mundo.

El profesorado de música debe plantearse la pregunta siguiente: ¿Qué significa ser músico? Según Martenot, ser músico supone el tener unas facultades receptoras que nos permitan entrar en resonancia con el mensaje musical y las vibraciones sonoras que lo soportan.

El ser un buen intérprete del instrumento implica la escucha activa, que engloba los conceptos de memoria y análisis.

Cuando le decimos al alumnado que piense en lo que quiere oír, que se escuche mientras toca, que busque el sonido que tiene en mente, le estamos diciendo que ponga en juego el proceso auditivo musical.

Mediante los ejercicios de audición podremos iniciar al alumnado en el análisis de obras y estilos, reflexionando sobre lo que sienten mientras escuchan.

La audición musical aporta a la clase de instrumento el desarrollo integral que un buen músico necesita. A la hora de criticar una interpretación o una obra musical sólo serán capaces de hacerlo de manera constructiva si escuchan música. Esto no quiere decir que sólo escuchen música de un disco, de un intérprete renombrado, en un concierto, etc., sino que pongan más atención en la música cotidiana, en lo que suena mientras compran, en el gimnasio, etc.

El objetivo de la educación musical es el de desarrollar en el individuo toda la perfección que sea capaz. Así, nuestro deber es educar el sentido auditivo del alumnado para que puedan interpretar y comunicar en su instrumento de una manera lógica, decidiendo en cada momento lo que les gusta o no les gusta, lo que quieren hacer y lo que quieren cambiar en su interpretación.

ISSN 1988-6047   DEP. LEGAL: GR 2922/2007   Nº 27 FEBRERO 2010

2. QUÉ Y CÓMO OÍMOS

Para poder llevar a cabo una actividad debemos tener en cuenta la actitud del alumnado. Cuando se trata de niñas y niños de iniciación, con corta edad, podemos comenzar nuestra clase con la discriminación entre sonido y silencio desde la relajación. Sin embargo, es muy posible que el alumnado de estas edades necesite moverse, por tanto, comenzaremos siempre nuestra actividad auditiva desde su estado anímico y poco a poco ir en busca del punto al que se quiera llegar.

Las actividades auditivas no tienen por qué empezar a trabajarse en una situación ideal, sino que podemos aprovechar la actitud del alumnado para guiarlo hacia donde sea capaz de apreciar el sonido y sus parámetros.

Una vez hayamos entrado en una dinámica ideal y el alumnado se encuentre relajado, podemos iniciar nuestra sesión realizando un pequeño debate sobre si nos gusta el silencio, el ruido, el sonido, etc. También podemos discriminar estos conceptos a través de la danza y el movimiento, utilizando elementos contrastantes. Por ejemplo, el silencio lo podemos relacionar con la parada y el sonido con el baile, o por el contrario, relacionar el silencio con la danza, el ruido con la parada y el sonido con el movimiento. Lo que pretendemos es que el alumnado perciba la dualidad y el contraste entre estos elementos.

A la hora de adentrarnos en el análisis de la audición, podemos utilizar la clasificación y relación para contrastar los distintos parámetros, por ejemplo: sonidos agradables y sonidos desagradables, sonidos fuertes y sonidos débiles, etc.

3. PROPUESTA DIDÁCTICA PARA TRABAJAR EN EL AULA DE INSTRUMENTO

3.1. Introducción

Para la educación musical en general sólo hay una meta u objetivo: hacer que el alumnado ame la música. Para que esto se produzca debe antes comprenderla de forma clara y cercana, valorando cada uno de sus aspectos.

La audición debe ser el eje principal sobre el que se desenvuelva el currículo de las enseñanzas musicales, junto a la interpretación vocal e instrumental y el estudio del lenguaje musical.

A través de la audición realizada de manera activa, el alumnado poco a poco se encontrará más cerca del mundo musical, apreciando características de la misma que nunca antes hubiese sospechado. Así, habría que considerar a la audición como un fuente de recursos útiles que pueden y deben trabajarse diariamente en nuestro aula. Es un error pensar en la audición como una actividad aislada.

Por medio de la audición trabajaremos y desarrollaremos, entre otros aspectos, la capacidad auditiva del alumnado, así como la atención, la memoria y la concentración. Sin embargo, lo primordial es que gracias a la audición el alumnado puede disfrutar de la música forjando su propio gusto y criterios de selección.

Resulta positivo el repetir ciertas audiciones durante el curso escolar, pues el alumnado podrá distinguir cada vez mejor las características más recónditas de la pieza o fragmento. También podremos analizar una misma obra utilizando diversos puntos de vista. La seguridad que puede crear al alumnado el oír una pieza conocida nos permite anticiparnos y apreciar mejor lo escuchado. A su vez, el alumnado podrá participar con sus propuestas e ideas sobre la pieza.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 27 FEBRERO 2010

3.2. Aspectos a trabajar en las audiciones

Cuando realizamos una audición con el alumnado, debemos seguir un esquema de trabajo donde se especifique cada uno de los aspectos que vamos a analizar.

Este esquema nos servirá de guía, con él el alumnado podrá reflexionar sobre cada uno de los aspectos de la audición de manera autónoma y organizada.

3.2.1. Compositor

En una audición es de vital importancia conocer el contexto de la obra. Quién lo compuso, el estilo de sus obras, su época y las anécdotas que acompañen a la composición puede suponer una motivación extra para el alumnado, que suele recordar mejor aspectos de la vida del compositor relacionándolos con la obra.

3.2.2. Obra

Normalmente nuestra audición se realizará sobre un fragmento en cuestión, debido a la falta de tiempo. Por tanto, ese fragmento debemos situarlo y contextualizarlo dentro de una obra, pues si nos quedamos sólo en el fragmento nuestro conocimiento sobre la pieza será parcial y descontextualizado.

Asimismo, el alumnado percibirá la extensión que suelen poseer la mayoría de las obras clásicas.

3.2.3. Instrumentos

Con la práctica diaria de las audiciones, el oído va desarrollándose hasta ser capaz de distinguir los instrumentos que participan en la pieza o fragmento escuchado.

En un principio, el alumnado distinguirá los instrumentos agrupándolos por familias. Así, sabrá que están sonando los instrumentos de cuerda, o los de viento metal, como bloques sonoros.

El siguiente paso será el separar la tímbrica de cada instrumento hasta escucharlos individualmente cada uno de ellos.

Aún así, es habitual que el alumnado se queje de que no puede distinguir algunos instrumentos, por ejemplo el clarinete y el oboe, siendo esto cuestión de práctica auditiva.

3.2.4. Elementos musicales

Es importante analizar los elementos musicales de la audición, por ejemplo el tempo, los temas, las dinámicas, etc. Podemos utilizar los movimientos del propio cuerpo y la danza para reflejar y sentir estos elementos.

3.2.5. Forma

Antes de analizar la forma de una obra musical debemos dar al alumnado una explicación previa sobre lo que es una frase, una coda, un puente, una introducción, etc., para poder identificarla en la audición.

El profesorado debe tener en cuenta a la hora de la selección de piezas a escuchar, que la identificación y análisis formal debe ser sencillo y claro en un primer momento, hasta que el alumnado se habitúe y su oído y atención estén más desarrollados.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 27 FEBRERO 2010

3.3. Criterios para la selección de las piezas a escuchar

En primer lugar debemos tener en cuenta la duración de la pieza. Es preferible escuchar fragmento o piezas de corta duración para que el alumnado no desvíe su atención. Cuando vayamos avanzando en el trabajo auditivo podremos ir aumentando la duración de las mismas, pero sólo cuando el alumnado esté preparado para ello.

En segundo lugar, el repertorio de audiciones debe ser variado en cuanto a géneros, estilos, etc. Sería conveniente comenzar con obras que se encuentren más cercanas al alumnado, por ejemplo canciones pop, para poco a poco ir introduciéndoles estilos que desconocen.

-Podemos empezar con un repertorio de música clásica: Puede que ésta sea la música que más alejada esté del alumnado. Así, cuando anunciamos que vamos a escuchar música clásica, normalmente recibimos rechazo por parte del alumnado. Pero, algún día deben empezar a escuchar este tipo de música, y qué mejor que se haga en el aula de la mano o guía del profesorado. Debemos comenzar proponiéndoles escuchar la audición de las piezas que en ese momento estén estudiando, con las que seguramente se sienta más identificados, para, poco a poco, ir introduciéndoles la audición de obras más complejas.

Como ya hemos dicho, es muy importante elegir y seleccionar unas obras adecuadas, pues de ello dependerá el grado de atención y motivación del alumnado hacia la actividad. Deben seleccionarse fragmentos de obras en los que podamos sacar mucho partido a los cambios tímbricos, dinámicos, expresivos, etc.

- Seguiremos con un repertorio de música tradicional: Nuestro país posee una riqueza innumerable en su música tradicional. Ésta es variada y rica. Tenemos multitud de bailes, piezas, canciones, tipos de danzas, etc., distribuidas por todo nuestro mapa.

Por otro lado, el flamenco es uno de nuestros sellos de identidad, conocido en el todo el mundo. Podemos escuchar en nuestro aula con el alumnado una muestra del repertorio propio de cada región geográfica española. Realizaremos una comparación donde hablaremos de sus semejanzas y diferencias. Relacionaremos las características de estas músicas con los aspectos más representativos de cada comunidad.

Además de la música tradicional de nuestro país, debemos realizar un viaje a través de la música popular de todo el mundo, donde hablaremos de los ritmos más característicos de cada país, sus instrumentaciones, danzas, vestimentas y creencias. De este modo, el alumnado tendrá un conocimiento importante sobre las distintas culturas, pues la música tradicional es el reflejo cultural de los miembros de una comunidad concreta. Así, también podremos conocer otro tipo de sonoridades distintas a las que estamos acostumbrados, por el uso de distintas escalas, distintos instrumentos que no encontramos en nuestro país, etc.

- Por último, podemos seguir con la audición de música popular urbana: Ésta es, posiblemente, la música más cercana al alumnado, con la que se sienten identificados, por lo tanto, es el tipo de música con el que debemos comenzar a trabajar las audiciones.

La estructura que sigue la música pop es, generalmente, la misma en todas las piezas. El alumnado seguramente ya la tenga interiorizada, por lo que resulta más fácil de analizar.

Comenzaremos con la audición de obras propuestas por el alumnado.

3.4. Actividades tipo

C/ Recogidas N° 45 - 6ªA 18005 Granada csifrevistad@gmail.com

ISSN 1988-6047   DEP. LEGAL: GR 2922/2007   Nº 27 FEBRERO 2010

Si queremos trabajar la audición de piezas clásicas podemos comenzar con la actividad siguiente:

- 1ª actividad:

Objetivo: Identificar las características distintivas de dos composiciones alejadas en el tiempo.

Audiciones: Aria la ópera Zéphyre, de P. Rameau; y Pierrot lunaire, de A. Schoenberg.

Empezaremos planteándoles la audición de dos piezas muy distintas sobre las cuales deben dar su opinión, basándose en aspectos musicales.

Una vez escuchadas, comenzaremos un debate contestando a las siguientes preguntas:

- 1) ¿Qué voces escuchas en las dos audiciones?
- 2) ¿Cuál crees que es la obra más antigua?
- 3) ¿Qué instrumentos o familias instrumentales suenan?
- 4) ¿Qué pieza te ha gustado más y por qué?
- 5) Ponle un título a cada pieza
- 6) Comentario personal de cada una.

Al final completaremos la información del alumnado con datos sobre la vida y obra de los dos compositores, así como de las piezas en cuestión. Puede resultar curioso cómo el alumnado se encuentra más afín a la primera audición que a la segunda, a pesar de encontrarse más alejada en el tiempo a ellos.

2ª actividad:

Objetivo: Reflexionar sobre la importancia de la música en los medios audiovisuales y de comunicación.

Audiciones: Banda sonora de la película West Side Story, de L. Bernstein.

Vamos a trabajar con el alumnado el papel de la música en los medios de comunicación, en este caso en el cine. Comenzaremos ofreciéndoles ejemplos de canciones que se han convertido en grandes éxitos y que puede sorprenderles el que hubiesen sido compuestas como banda sonora de alguna película. También podrán buscar información sobre compositores de bandas sonoras.

Cuando escuchemos esta pieza, el alumnado podrá sentir el ritmo del mambo tan pegadizo. Además, podrán acompañarse de instrumentos mientras suena la música.

3ª actividad:

Objetivo: Escuchar activamente una obra musical.

Audiciones: Marcha op. 99 de S. Prokofiev.

Con esta audición vamos a identificar los instrumentos que aparecen, además de señalar los cambios de intensidad de la misma, su carácter, tempo, etc.

A continuación, una vez realizado el análisis de la obra, podremos utilizar instrumentos de pequeña percusión para marcar el pulso mientras escuchamos de nuevo la pieza.

4ª actividad:

Objetivo: Discriminar las dinámicas de una pieza musical mediante su audición.

Audición: Carmina Burana de C. Orff.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 27 FEBRERO 2010

Mientras escuchemos la pieza podremos ir señalando los matices por los que pasa y los reguladores que se ejecuten. Una vez señalados, volveremos a escuchar la obra e interpretaremos con gestos los matices antes señalados.

Por último, hablaremos sobre el uso de matices y diferentes dinámicas, y del efecto que producen.

5ª actividad:

Objetivo: Analizar una pieza musical mediante su audición.

Audición: La máquina de escribir de L. Anderson.

Podemos realizar la audición de modo que mientras escuchamos la grabación el alumnado conteste a una serie de preguntas por escrito que más tarde comentaremos entre todos y todas:

- 1) Indica los instrumentos que escuchas
- 2) ¿Cuántas veces podemos escuchar la introducción?
- 3) ¿Cuál es el período histórico-musical al que pertenece esta obra?

Una vez comentadas las respuestas, expondremos el esquema formal en la pizarra: Intro A B A C C Intro A Coda.

Una vez que tenemos el esquema, el alumnado puede salir a la pizarra para señalar, mientras oímos la música, los sitios por los que va pasando.

Para finalizar, podemos comentar algún aspecto importante sobre la obra y el compositor.

6ª actividad:

Objetivo: -Desarrollar la audición activa

-Reconocer los diferentes instrumentos por sus timbres.

-Valorar el papel del silencio como elemento expresivo y creador de tensiones.

Audición: Marcha fúnebre por una marioneta de Charles Gounod.

Cuando hayamos realizado la audición de manera atenta, realizaremos una serie de preguntas al alumnado sobre los instrumentos escuchados:

¿Cuál es el instrumento que interpreta la melodía principal de la obra?

¿Cuántas veces podemos escuchar la melodía principal?

¿Cuántos silencios aparecen? ¿En qué momentos?

¿Para qué se utilizan los silencios en esta pieza?

¿Se trata de una obra con final conclusivo o suspensivo?

El tema principal de esta obra es interpretado por instrumentos de viento. Así, podemos hablar con el alumnado de la introducción y desarrollo de estos instrumentos en la orquesta. Además, podemos realizar una breve comparación entre el papel que ha desempeñado la familia de cuerda y el que ha desempeñado la de viento en la orquesta desde el siglo XVIII.

Los instrumentos de percusión que aparecen aquí son realmente escasos, pero su efecto es importante en el desarrollo de la misma.

El alumnado podrá realizar mímica a modo de percusionistas mientras oímos la pieza de nuevo.

7ª actividad:

Objetivos: Identificar la estructura de la canción mediante su audición.

Audición: Te amaré de G. Estefan.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 27 FEBRERO 2010

En primer lugar, repartiremos al alumnado la letra por escrito de esta canción. En ella deberán ir señalando las estrofas y el estribillo mientras la escuchamos. Con un tipo de canción así resulta más fácil identificar la estructura formal en una primera aproximación. A su vez, podemos ir cantando y tocando instrumentos de percusión mientras la escuchamos.

8ª actividad:

Objetivos: Analizar una pieza musical mediante su audición.

Audición: One moment in time de W. Houston.

Esta canción debemos escucharla después de haber analizado y escuchado piezas como la anterior, para que el alumnado pueda diferenciar completamente las estrofas y el estribillo.

En esta ocasión no contaremos con la letra para analizar la canción. Además, al tratarse de una canción en otro idioma, la dificultad es mayor.

También, debemos señalar los puntos culminantes de la canción, así como las secciones de la que se compone.

4. BIBLIOGRAFÍA

- COPLAND, A. (1985). *Cómo escuchar música*. México: Fondo de Cultura Económica.
- DOMENEQUE, C. (1990). *Audición musical*. Barcelona: Teide.
- MANEVEAU, G. (1993). *Música y Educación*. Madrid: Rialp.
- McLEISH, K. (1993). *La discoteca ideal de música clásica*. Barcelona: Planeta.

Autoría

- Nombre y Apellidos: José María Martínez Rus
- Centro, localidad, provincia: Córdoba
- E-mail: chema1811@hotmail.com