

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 37 – DICIEMBRE DE 2010

“METODOLOGÍAS MUSICALES DEL S. XX. APLICACIÓN EN EL AULA”

AUTORÍA ANA MARIA PORCEL CARREÑO
TEMÁTICA EDUCACIÓN MUSICAL
ETAPA EP

Resumen

En el siglo XX los grandes pedagogos y compositores musicales dan un enorme avance en cuanto a la consideración que debe merecer la educación musical en la escuela poniéndola en el lugar de privilegio que le corresponde como materia para el desarrollo integral de la personalidad. Por ello, surgen una serie de métodos que pretenden ofrecer una alternativa al método de aprendizaje musical pasivo trabajado hasta ese momento. A estos métodos nos vamos a referir a continuación, lo cuales deben ser conocidos por todo maestro especialista en música.

Palabras clave

Corrientes pedagógico-musicales del siglo XX, Rítmica, Dalcroze, Orff, Kodály, Suzuki, Martento, Ward, Chapuis, Llongueras, improvisación, instrumentos, percusión corporal, fononimia, solfeo relativo.

1. CORRIENTES PEDAGÓGICO-MUSICALES DEL SIGLO XX Y SU APLICACIÓN EN LA EDUCACIÓN MUSICAL

En la educación musical existen una serie de métodos que se han desarrollado durante del siglo XX y que nos ofrecen una alternativa al método de aprendizaje de solfeo que fue practicado sin variaciones desde finales del siglo XIX. Era un método pasivo y tradicional.

Estos métodos de lo que hablamos, han sido ideados por un conjunto de pedagogos musicales importantes: Dalcroze, Willems, Kodály, Orff, Ward, Suzuki, Schafer o Martenot.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 37 – DICIEMBRE DE 2010

En la actualidad se desarrollan otros métodos que no se consideran nuevos, sino adaptaciones o evoluciones de los principales, los citados anteriormente. Es el caso de Wytack, Llongueras, Chapuis, etc.

Aunque cada una de estas metodologías tratan de una manera diferente la educación musical, coinciden en algunos puntos:

- Introducen la educación musical desde edades muy tempranas.
- El niño tiene un papel activo. Es el protagonista del proceso.
- Desarrollan la imaginación y creatividad.
- Trabajan partiendo del juego.
- Incluyen la educación musical en la escuela. La escuela se convierte en el lugar prioritario para aprender música.
- Tienen como base la actividad, la cual llevará a comprender la teoría.
- En la práctica trabajan siguiente este orden: Ritmo, Cuerpo y voz, y expresión instrumental.

Debemos señalar que no existen métodos buenos o malos, sino un uso adecuado o inadecuado de ellos. Por tanto, es conveniente que el maestro especialista en música conozca cada uno de ellos para adaptarlo y utilizarlo en las situaciones que lo requieran.

1.1. La Rítmica Dalcroze

Emilio Jacques Dalcroze (1865–1950) fue un compositor y pedagogo suizo aunque nació en Viena (Austria). Se considera el pionero de la educación musical.

Estudio musical en el Conservatorio de Ginebra donde debutó y estrenó su propia ópera cómica “La Soubrette”.

Años después fue nombrado profesor de este Conservatorio, donde observó que los alumnos tenían poca musicalidad y mostraban falta de comprensión hacia la música. Sobretudo presentaban muchos defectos rítmicos. Esto le llevó a pensar en un método que consiguiera corregir todas estas anomalías. En aquel tiempo, el sentido rítmico estaba muy poco educado y a él dedicó toda su atención.

Elaboró un método de educación musical por el ritmo y para el ritmo, que es conocido con el nombre de “Rítmica”. Es un método activo de educación musical con el que se desarrollan el conocimiento musical a través de la participación corporal en el ritmo musical. Este método entiende la música mediante el cuerpo. Está inspirado en la relación movimiento-música.

La base del método esta formada por: la rítmica, el solfeo o desarrollo de la audición y la improvisación.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 37 – DICIEMBRE DE 2010

❖ **Rítmica**

Es la primera forma de comprensión y puede comenzar a trabajarse desde los dos o tres años. Y hay que tener en cuenta que debe trabajarse, por lo menos, un año antes del trabajo del solfeo.

Se pretende conseguir la educación del sentido rítmico.

El cuerpo se pone en acción conducido por la música de forma intuitiva. El cuerpo es el mejor medio para expresar los elementos de la música: Ritmo (pulso, acento, subdivisión), melodía (altura, intensidad), textura (acordes) y forma.

Con el trabajo de la rítmica conseguimos una de las finalidades más importantes de este método que es la de adaptar el movimiento a los diferentes tiempos de la música (tempo corto-largo, diferentes fraseos, conciencia corporal del silencio, compás binario, ternario...).

❖ **Solfeo**

Una vez trabajada la rítmica y adquirida la experiencia social y motora, trabajaremos el solfeo o el desarrollo auditivo.

El solfeo se apoya en el Canto y el Movimiento Corporal para el desarrollo de las cualidades musicales de base: desarrollo auditivo, sensibilidad nerviosa, sentido rítmico, etc.).

Con la educación auditiva conseguiremos desarrollar la audición interior y trabajar la notación y teoría musical. Aún así, al comienzo de nuestro trabajo con el solfeo es conveniente que utilicemos una notación espontánea mediante el movimiento o grafías inventadas.

❖ **Improvisación**

Este método también utiliza la improvisación por parte del profesor para el aprendizaje de la música. El instrumento utilizado para ello es el piano.

El profesor improvisa un ritmo o una melodía al piano y los alumnos responden a eso mediante el gesto, el cuerpo, etc.

Por ejemplo, los alumnos caminan libremente por el espacio al ritmo de negras y después corren a ritmo de corcheas.

La improvisación del maestro es imprescindible si pretendemos que los niños sean creativos.

Con este método se desarrollan numerosas facultades como la atención, la inteligencia, la sensibilidad, el movimiento, la relajación, la improvisación o la rapidez mental. En resumen, conseguimos el trabajo de una educación integral en el alumnado.

Junto a este método es importante hacer mención a **Juan Llongueras**, gran amigo de Dalcroze e introductor de este método en España. Fundó en 1912 el Instituto Llongueras de Barcelona donde se imparten cursos de divulgación del método Dalcroze.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 37 – DICIEMBRE DE 2010

1.2. El método Orff Schulwerk

Carl Orff (1895-1982) fue un compositor y pedagogo alemán nacido en Munich. Es el autor de muchas obras corales y obras, entre las que destaca la famosa “Carmina Burana”.

Su método es un método basado en la actividad. Se tiene contacto con la música desde el primer momento que se trabaja, con todos sus elementos.

La base del método son los ritmos del lenguaje. Orff descubre el valor rítmico y expresivo que tiene el lenguaje hablado y lo relaciona con el lenguaje musical.

Algunos de los lemas que lo asocian a él son: “No se aprende música más que haciendo música” o “La mejor enseñanza musical es aquella en la que el niño participa, interpreta y crea”.

El objetivo de este método es el desarrollo de la facultad creativa mediante la improvisación. Para conseguirlo, es necesario que el niño participe en la composición de melodías, acompañamientos y diálogos musicales en grupo.

El método se trabaja mediante el lenguaje hablado, la práctica vocal e instrumental y el movimiento. Y se basa en lo siguiente:

❖ El cuerpo como instrumento

Utilizar el cuerpo como un instrumento con todas las características tímbricas que ofrece es una de las principales innovaciones de Orff. El cuerpo tiene cuatro planos sonoros principales (además de otros muchos): los pitos o chasquidos de dedos, las palmas, las rodillas o pies.

❖ El ritmo y la palabra

Orff emplea el lenguaje para comprender los aspectos rítmicos: la acentuación, el compás, etc. Resulta más fácil para comprender por parte del niño, el ritmo y sus figuras a través de las palabras que lleven implícitas ese ritmo; que no presentarle figuras abstractas.

La palabra es el origen de la música.

Un ejemplo para trabajar esto con nuestros alumnos sería poner un ritmo a un texto dado, o viceversa.

❖ La melodía

Para el trabajo de la melodía se utiliza la escala pentatónica, comenzando por el intervalo de 3ª menor.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 37 – DICIEMBRE DE 2010

La escala pentatónica se utiliza porque tiene más facilidad para la improvisación, y hagamos lo que hagamos suena bien.

❖ **Las formas musicales**

Se utilizan diferentes formas musicales como el eco, el ostinato, el canon o el rondó, de forma rítmica o melódica. Estas formas podemos realizarlas con la voz, el cuerpo o con los instrumentos.

❖ **Improvisación**

La improvisación musical es la práctica más empleada por Orff, mediante la percusión corporal o los instrumentos de pequeña percusión (altura indeterminada o determinada). De esta forma favorecemos el desarrollo de la facultad creativa.

Se pueden trabajar tres tipos de improvisación, todos ellos con la palabra, el instrumento o el cuerpo:

- *Improvisación rítmica*: con la percusión corporal o instrumentos de pequeña percusión.
- *Improvisación melódica*: con la escala pentatónica de Do, de esta forma se evitan los semitonos y siempre suena bien.
- *Improvisación armónica*: con instrumentos de percusión afinados. Por ejemplo, acompañar una melodía con ostinatos.

❖ **Instrumental**

Es una de las aportaciones más grandes de Orff, su instrumental. Actualmente, es muy habitual ver la incorporación de instrumentos Orff en la educación musical escolar. Con ellos, el niño puede describir la música, hacer música en grupo, crear formas musicales, tomar conciencia de los elementos musicales, etc.

1.3. El método Willems

Edgar Willems (1890-1978) fue un pedagogo suizo volcado en el estudio de la psicología como base de su trabajo educativo musical.

A diferencia de otros métodos, éste no parte de la materia ni de los instrumentos, sino de los principios vitales del ser humano: la voz y el movimiento.

Para Willems hay dos tipos de educación musical: la que enseña a escuchar y apreciar la música, y la que enseña a practicarla.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 37 – DICIEMBRE DE 2010

Se practica desde los tres o cuatro años de edad. Pretende desarrollar el oído musical y el sentido rítmico, y precede y prepara la práctica del solfeo o de un instrumento. Es decir, primero se trabaja el oído y después se pasa a al aprendizaje del solfeo o de un instrumento musical.

❖ Educación auditiva

Es el aspecto principal que trabaja Willems. Se trata de poner en práctica la discriminación de los parámetros del sonido: la altura, utilizando la flauta de émbolo, la voz o la sirena; el timbre, clasificando diferentes objetos; la duración, distinguiendo entre largo-corto; o la intensidad, según la cual los sonidos u objetos serán fuertes o suaves.

❖ Ritmo y movimiento

Se trata de expresar el movimiento y el ritmo con el cuerpo. Dependiendo del ritmo o de las figuras que se quieran expresar haremos marcha, carrera, salto, balanceo o galope.

❖ Canciones

Son el mejor medio y recurso para el trabajo del desarrollo auditivo. Con ellas se trabaja la escala diatónica antes que otras escalas, y todas ellas son canciones pedagógicas, es decir, pretenden enseñar algún aspecto musical (el nombre de las notas y su altura, los modos, etc.).

❖ Lectura y escritura

A diferencia de otros métodos, Willems no emplea medios extramusicales (colores, cuentos, fononimia) para la enseñanza de la música, ya que según él éstos provocan resultados rápidos al principio pero no sirven de nada después.

En su lugar, trabaja ejercicios para dominar el nombre de los sonidos, de las notas o de los grados, entre otros aspectos.

En este apartado es digno de citar a **Jacques Chapuis**. Es un músico francés afincado en Lyon, que junto a su esposa difunden el método Willems impartiendo cursos de sensibilización y formación en educación musical Willems.

1.4. El método Kodály

Zoltán Kodály (1882-1967) fue un compositor, pedagogo, musicólogo y folclorista húngaro.

Estudió y profesor de la Academia Nacional de Música de Budapest. Recorrió su país recogiendo melodías populares, por ello sus obras tienen un marcado carácter húngaro.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 37 – DICIEMBRE DE 2010

Para el método Kodály el folclore debe ser el punto de partida del lenguaje musical, y con ello la música popular la base para la enseñanza de la música. Para esto, el elemento principal es el Canto y la voz humana que es el instrumento principal, el más perfecto y bello.

El principal objetivo del método es conseguir que los alumnos entonen a primera vista. Hacer cantar al niño perfectamente de oído y a la vista de una partitura.

El método Kodály practica canciones y danzas del folclore húngaro, y utiliza los instrumentos sólo como acompañamiento de canciones. Rechaza el piano.

❖ **Solfeo silábico.**

Kodály pone nombre a los ritmos para facilitar el aprendizaje e interiorizar las figuras rítmicas (ta, ti-ti, tiri tiri...).

❖ **Fononimia.**

Se trata de realizar gestos determinados con la mano para representar los sonidos. Con el trabajo de la fononimia los alumnos lograrán entonar de forma consciente todas las notas.

❖ **Solfeo relativo.**

Todas las escalas mayores y menores tienen el mismo orden de tonos y semitonos. El solfeo relativo llama a la tónica de cualquier escala Do. Se trata de un Do móvil.

❖ **Pentafonía.**

En la pentafonía está basada la mayor parte del folclore húngaro.

Para Kodály, esto facilita el aprendizaje musical ya que acorta la cantidad de materia. Sin embargo, puede suponer un problema para otras culturas basadas en el sistema diatónico.

❖ **Lenguaje musical.**

El lenguaje musical es un aspecto muy importante para este método ya que con él se termina en el conocimiento del Lenguaje Musical.

En resumen, con el método Kodály se persigue alcanzar la alfabetización musical enseñando a los alumnos a cantar con la utilización del solfeo del “do móvil”, la fononimia, el repertorio de canciones y ejercicios basados en el material folclórico húngaro.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 37 – DICIEMBRE DE 2010

1.5. El método Martenot

Maurice Martenot fue un ingeniero francés, pianista, violinista y violonchelista. Es el creador de un instrumento electrónico llamado “Ondas Martenot”, que es un teclado que abarca cinco octavas y diferentes registros cuyos sonidos son producidos por tubos electrónicos.

Este método destaca la importancia de la relajación y el control muscular para el aprendizaje musical, y se fundamenta en el juego. Hay que aprender jugando pero sin mantener esfuerzo durante mucho tiempo, por ello intercala reposos relativos.

❖ **Relajación segmentaria.**

La relajación se trabaja en diferentes partes del cuerpo, por separado.

❖ **Audición.**

La audición para precedida de actividades de relajación para favorecer la atención auditiva. Para escuchar un sonido debe estar todo muy tranquilo, en silencio.

❖ **Canto.**

El canto se trabaja por imitación. Por tanto, se le concede un gran valor a las interpretaciones del maestro, teniendo en cuenta su calidad, ya los alumnos deben imitarlo.

El método comienza a trabajar el canto con la pentafonía, pero pronto se trabaja el sentido tonal.

Martenot no deja muy clara su metodología en la enseñanza de los instrumentos.

1.6. El método Ward

Justine Ward pensó en crear un método de pedagogía musical para la escuela tras haber escuchado en una Iglesia católica un coro de niños entonando un canto gregoriano. Por tanto, buscó un sistema que permitiera que todos los niños cantasen bien, tanto canto gregoriano como la música clásica o moderna.

El método Ward se centra en la formación vocal y el control de la voz utilizando para ello diferentes recursos entre los que destacan la fononimia y el “do móvil” o solfeo relativo. El método se basa en el canto gregoriano.

Como vemos, el aspecto fundamental es la voz. Ward considera que es el instrumento más importante y la cuida con esmero para conseguir una afinación justa y una voz dulce y suave.

Al contrario de otro métodos, éste no practica los instrumentos.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 37 – DICIEMBRE DE 2010

En este apartado conviene destacar al **Padre Claretiano Tomás de Manzárraga**, que introdujo este método en España y fue durante muchos años director de la Escuela Superior de música sacra de Madrid.

1.7. El método Suzuki

El lema del método Suzuki es “aprende escuchando”. Se basa en el aprendizaje instrumental, inicialmente el violín, aunque ya se ha extendido a otros instrumentos.

El proceso educativo involucra a niños, padres y educadores. Aunque comienza con la enseñanza individual de la educación musical, llegará a su plenitud con la práctica musical en grupo.

Se aprende en un espíritu de colaboración entre los alumnos, donde los más adelantados ayudan a los principiantes. No existe, por tanto, un ambiente de competencia.

Los alumnos aprenden jugando y cantando las canciones con gestos y movimientos que más tarde tocarán en el violín. Son canciones con manos y brazos que le darán soltura en el manejo del arco del violín.

1.8. El Proyecto Murray Schafer

Murray Schafer es uno de los compositores más destacados de Canadá. Experimenta con sonidos y la voz humana.

Trabaja la sensibilidad auditiva escuchando el universo de los sonidos que nos rodea de los cuáles unos son bellos y otros no. A esto le llama “paisaje sonoro”. Diferencia entre ruido y sonido.

Emplea signos gráficos (grafía no convencional) para representar los sonidos que se escuchan.

2. BIBLIOGRAFÍA

- Martenot, M. (1993). *Principios fundamentales de formación musical y su aplicación*. Madrid: Rialp.
- Sanny, M. y González Sarmiento. (1963). *Orff-shulwerk: música para niños*. Madrid: Unión Musical.
- Willems, E. (1981). *El valor humano de la educación musical*. Barcelona: Paidós.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 37 – DICIEMBRE DE 2010

Autoría

- Nombre y Apellidos: Ana María Porcel Carreño
- Centro, localidad, provincia: Granada