

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 41 – ABRIL DE 2011

“LA MELODÍA COMO ELEMENTO INDISPENSABLE EN LA EDUCACIÓN MUSICAL”

AUTORÍA ANA MARÍA PORCEL CARREÑO
TEMÁTICA EDUCACIÓN MUSICAL
ETAPA EI, EP, ESO

Resumen

La melodía es uno de los elementos que forman el lenguaje musical. Por tanto, es de vital importancia su trabajo en el aula para que el alumno aprenda a expresarse y comunicarse por medio de la música. A través de este artículo pretendemos trabajar la melodía de una manera teórica, estudiando su concepto, elementos y evolución histórica; y además, queremos tratar el tema de una forma más práctica dando a conocer recursos para su trabajo en el aula.

Palabras clave

Música

Melodía

Intervalo

Línea melódica

Frase melódica

Tonalidad

Modalidad

Transporte

Armonización

Recursos

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 41 – ABRIL DE 2011

1. INTRODUCCIÓN

Podemos definir la música como el arte de los sonidos con una intención expresiva. Según esta definición, la música viene caracterizada por tres acepciones básicas: arte, ciencia y lenguaje.

La música es un lenguaje ya que es transmisora de un mensaje construido en base a un código propio y particular que se conoce como Lenguaje Musical, y que está formado por cuatro elementos fundamentales: ritmo, melodía, textura y timbre, los cuáles se organizan según una forma musical. De estos cuatro elementos, la melodía es la encargada de ordenar a los sonidos por su altura. Tiene un carácter afectivo y se basa en dos principios: altura, que nos lleva a hablar de extensión y ámbito; y movimiento sonoro, definido por la línea o curva que se origina como consecuencia de las diferentes alturas de sonidos.

El trabajo de la melodía y sus elementos en el alumnado es un aspecto muy importante, ya que su estudio permitirá a los niños y niñas el descubrimiento y la manipulación de las posibilidades expresivas y sonoras del canto, al mismo tiempo que lo llevará a acercarse a nuevas formas de comunicación en las que la interpretación de canciones sencillas constituirán un elemento de uso cotidiano, propiciando actividades de improvisación de pequeñas formas rítmicas y melódicas.

2. LA MELODÍA: CONCEPTO Y EVOLUCIÓN

La melodía puede definirse como una sucesión entre diferentes sonidos de altura, intensidad y duración variable, formando frases con sentido expresivo. Es uno de los elementos que forman el lenguaje musical.

Algunas de las definiciones académicas que podemos encontrar referentes a la melodía son:

E. Toch: *“La melodía es una sucesión de sonidos de diferente altura y duración”*

T. Fino: *“Sucesión de notas o intervalos que comunican o expresan una idea estética o musical”*.

Diccionario Havard de la Música: *“Sucesión coherente de notas”*.

Nuestra “clásica”, la que podemos utilizar en la escuela, incluye una serie de características comunes:

- Es instintiva y obsesionante, es decir, es fácil de retener.
- Es coherente y unitaria, puesto que se percibe como una forma cerrada.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 41 – ABRIL DE 2011

- Se suele considerar como la “superficie de la música”
- El trayecto armónico que recorre es elemental (I-V-I).
- Su popularidad depende en gran medida de la imitación de otras melodías y en menor medida de su originalidad.
- Está compuesta de frases, semifrases, temas, motivos y figuras.

Según la composición de la melodía, se pueden señalar tres tipos.

- Melodía Vocal. Este tipo de melodía posee intervalos breves, un ritmo lento y una extensión limitada sin saltos considerables.
- Melodía Instrumental. Esta melodía posee intervalos más amplios y un ritmo más rico que el anterior.
- Melodía vocal-instrumental. Este tipo de melodía combina los dos tipos anteriores.

El concepto de la melodía, así como su tratamiento pedagógico, ha evolucionado a lo largo de la historia.

- En los pueblos primitivos, las melodías no eran creaciones individuales sino que se consideraban manifestaciones vitales y espontáneas necesarias para toda la tribu.
- En la Grecia clásica la música era una disciplina privilegiada sobre las demás materias del saber. Además, en esta época aparecen dos visiones: la visión hedonista, música como producto de placer; y la visión pedagógica, la música como producto de expresión humano.
- La música en la Edad Media estaba asociada a la transmisión oral. Surge la notación neumática como una necesidad para codificar los ritos religiosos. Guido d’Arezzo crea la mano guidoniana, la solmización y da nombre a las notas. Además, se desarrolla la música instrumental que se destina a acompañar las melodías vocales, a improvisar y a acompañar.
- En el Renacimiento surge la melodía acompañada y se vuelve al espíritu de la Grecia clásica, es decir, la música como productora de placer.
- Con el Barroco nace la ópera y la melodía toma ahí el puesto de honor.
- En el siglo XIX, con Wagner, se llega al límite de las posibilidades del sistema tonal y se desarrolla la melodía de timbres utilizada por todos los compositores de la época.
- En el siglo XX la mayoría de las metodologías se centran en el aspecto melódico de la música. Destacan Kodaly, Dalcroze y Willems.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 41 – ABRIL DE 2011

3. ELEMENTOS RELACIONADOS CON LA MELODÍA

Después de conocer lo que es la melodía y su evolución a lo largo de la historia, es conveniente hablar de los conceptos musicales que se relacionan con ella.

➤ **Intervalo**

El intervalo es la distancia que hay entre los sonidos y la base por la que se estructura todo sistema musical.

Según sus características, los intervalos pueden ser: ascendentes o descendentes, armónico o melódico, según el número y especie, conjunto o disjunto, y simples o compuestos.

➤ **Línea melódica**

La línea melódica es la dirección y movimiento global de una frase musical en la que se tienen en cuenta las altitudes y el movimiento lineal, pero no su ritmo. El ritmo no importa.

Según esto, existen tres tipos de líneas melódicas:

- Línea recta. Se hace uso de una misma nota, pero armonizada de distinta manera. Este tipo de melodía está muy limitada ya que depende de factores rítmicos y armónicos para dar variedad a la obra.
- Línea oblicua. En esta línea melódica se dan una serie de altitudes que suben y bajan por intervalos conjuntos. El movimiento puede ser ascendente o descendente y aunque se mantiene un trazo lineal, tiene más dinamismo que la anterior.
- Línea ondulada. Tiene una serie de altitudes que suben y bajan por diferentes intervalos. Por tanto, la línea podrá resultar más angulosa o más suave según el tipo de intervalo que predomine en la melodía.

La mayoría de melodías están construidas siguiendo este patrón, ya que proporciona más libertad y variedad de formas.

➤ **Frase melódica**

J. Zamacois define la frase melódica como “*el ciclo completo de una idea melódica integrado por ideas parciales que dan origen a la formación de secciones y subsecciones cada vez de menor categoría*”.

La frase melódica está formada por varias secciones y partes que son:

C/ Recogidas Nº 45 - 6ºA 18005 Granada csifrevistad@gmail.com

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 41 – ABRIL DE 2011

- Semifrases: son las divisiones más importantes en que se puede dividir la frase.
- Períodos: son las divisiones más importantes en que se puede dividir la semifrase.
- Subperíodos: son las divisiones más importantes del período.

Las frases más normales suelen tener ocho compases aunque dependerá del tipo de música del que se trate y del compás que se emplee. No obstante, la frase de ocho compases es la frase más perfecta por excelencia y la más usada y didáctica.

➤ **Tonalidad**

La tonalidad es un sistema compositivo en el que los sonidos se organizan en torno a uno principal, llamado tónica, y dos sonidos secundarios: el V y IV.

El sonido principal puede ser cualquiera, es decir, una altura determinada puede ser en una obra el sonido principal y otro mismo sonido puede ser la V en otra obra. Según esto, el sonido principal no es un sonido, sino una función.

Todas las canciones deben tener una tonalidad determinada, es decir, pertenecer a un tono. De lo contrario, sería una canción atonal. Las canciones atonales no se utilizarán en el aula, siempre trataremos de utilizar las tonales ya que trataremos de desarrollar una sensibilidad tonal. Además, es importante ya que debemos adaptar la tonalidad de nuestras canciones a la tesitura de nuestro alumnado para que se encuentre en un ámbito relajado para su extensión.

➤ **Modalidad**

Cuando hablamos de modalidad decimos que cada tonalidad puede presentarse de dos formas diferentes: modo mayor y modo menor. Es la ordenación de tonos y semitonos dentro de la escala. Una tonalidad es mayor cuando la tríada de su tónica es mayor y es menor cuando dicha tríada es menor.

➤ **Transporte de canciones**

El transporte en música se refiere al cambio de una melodía de un tono a otro. Antes de realizarlo, debemos comprobar la tonalidad de origen y pensar qué transporte es el que queremos hacer. Después pasaremos a transportar las notas o cambiaremos la clave. No debemos olvidar el tener en cuenta las alteraciones.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 41 – ABRIL DE 2011

4. LA MELODÍA EN LA EDUCACIÓN MUSICAL

Es importante destacar la presencia de la melodía y la importancia que tiene en cada uno de los ámbitos en que se divide la educación musical.

- **Educación Vocal.** La melodía es fundamental en el ámbito de la educación vocal, sobretodo en actividades que conllevan entonar y cantar sonidos o canciones.
La gran aportación de la voz es la capacidad de entonar que es el principal problema que vamos a encontrar en los niños a la hora de trabajar su aparato vocal.
- **Educación auditiva.** Una mala audición puede acarrear problemas de comunicación y de entonación de sonidos. Por tanto, habrá que intentar que el oído de nuestro alumnado sea cada vez más discriminatorio y selectivo. Para conseguir una buena educación musical es esencial una correcta educación del oído, y esto deberá trabajarse distintas melodías.
- **Educación instrumental.** Una de las formas de entonar una melodía es escucharla previamente con algún instrumento, esto garantiza una entonación adecuada.
- **Ritmo y movimiento.** Lo que se intenta expresar con el cuerpo siempre tiene como base una melodía. Por tanto, es necesaria para el campo de la expresión corporal.
- **Lenguaje musical.** Es necesario un análisis de los elementos musicales antes de utilizar una melodía.

El reconocimiento de la melodía se produce gracias a la estructura que existe en el desarrollo melódico de pausas en el discurso musical, esto son las cadencias. Además, también puede depender de la extensión rítmica que suelen ser de ocho compases con o sin repetición.

Nuestro alumnado puede reconocer una melodía dependiendo de la forma en que se presente esta melodía. Por tanto, podrá hacer un reconocimiento gráfico y/o un reconocimiento auditivo.

- El *reconocimiento gráfico* se realiza de forma visual sobre una partitura. El más sencillo es cuando la obra sólo tiene una voz o melodía. Aun así, si la obra tiene dos voces también será fácil reconocer cada voz mirando el sentido de las picas: si están hacia arriba se tratará de la voz superior y si están hacia abajo será la voz inferior. Cuando se escribe a más de dos voces, se suelen utilizar distintos pentagramas e incluso diferentes claves.

Como vemos, el reconocimiento melódico gráfico no resulta muy problemático.

- El *reconocimiento auditivo* es mucho más complejo, ya que es necesario el dominio de una serie de destrezas y habilidades como la capacidad de interiorizar ritmos, alturas, timbres, capacidad de retención y reconocimiento, etc.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 41 – ABRIL DE 2011

Otro de los aspectos que debemos conocer como maestros de música es armonizar canciones y obras instrumentales para poder cantarlas con nuestro alumnado con algún tipo de acompañamiento.

Armonizar es crear la armonía para una melodía determinada, es elegir los acordes que deben formar esta armonía. Los acordes más simples son los que están formados por tres sonidos: el fundamental, la tercera y la quinta. Y los dos tipos básicos de acordes que se utilizarán más comúnmente serán el acorde mayor y el acorde menor.

Tanto las canciones como las obras instrumentales seleccionadas para la escuela se pueden armonizar con los grados principales, es decir, con el primero, el cuarto y el quinto. Estos grados son los que definen la tonalidad, aunque en otros momentos recurriremos a los otros grados que son los modales.

Para armonizar una canción o una obra instrumental seguiremos los siguientes pasos:

1. Tener en cuenta los acordes tríadas de cada grado de la tonalidad de la obra.
2. Localizaremos los acentos de cada compás, y veremos qué acordes poseen en su formación esa nota para poder ser utilizados. En caso de encontrar varios acordes, utilizaremos preferentemente el I, IV y V por ser los grados básicos de la tonalidad.
3. A continuación, elegiremos si esta armonización será un simple sostén armónico o será algo más elaborado.

En el aula de música, lo primero que se debe trabajar con el alumnado es la claridad de la imagen del diseño sonoro, es decir, los ascensos y descensos que realiza la melodía. Una vez que son capaces de reconocer el movimiento melódico, podremos trabajar el reconocimiento de sonidos aislados y comenzar a estudiar un análisis más detallado de una melodía o frase.

Un recurso muy importante en este campo es la fononimia, se baja o se sube la mano según lo haga la melodía.

Para el trabajo de los intervalos el maestro podrá entonar o tocar en un instrumento un sonido que los alumnos deberán imitar con la voz y con el movimiento de la mano. Poco a poco, se irán incluyendo sonidos nuevos comenzando desde el intervalo de 3ª menor.

Una de las actividades para el reconocimiento de la melodía es el descubrimiento de la forma musical de la obra, identificando la parte A, el estribillo, y diferenciando cada parte con el movimiento o con otras actividades que nos surjan.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 41 – ABRIL DE 2011

Aunque es conveniente cantar las canciones en la modalidad mayor, en algunas ocasiones podremos introducir el modo menor mediante una canción, para que el alumno observe la diferencia entre las dos modalidades y le despierte sensaciones nuevas. Además de buscar canciones en modalidad menor, podremos improvisar frases y melodías en modo menor o cantar una canción muy conocida pasándola a modo menor para apreciar el contraste entre el modo mayor y el menor.

5. BIBLIOGRAFÍA

- Agosti, C. / Rapp-Hess, C. (1988). *El niño, el mundo sonoro y la música*. Alcoy: Editorial Marfil.
- Aguirre de Mena, O. (1992). *Educación musical*. Málaga: Aljibe.
- Escudero, P. (1982). *La educación de la voz*. Madrid: Real Musical.

Autoría

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