

COMUNICACIÓ

IMPROVISAR, CREAR E INSTRUMENTAR EN EL AULA DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE TARRAGONA

per al congrés

II CONGRESO CEIMUS - EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN MUSICAL
2 Y 3 DE MARZO DE 2012

Maria Antònia Pujol i Subirà

Universitat de Barcelona

Aquesta obra està subjecta a la llicència Creative Commons 3.0 de
Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades. Consulta de la
llicència completa a: <http://creativecommons.org/licenses/bync-nd/3.0/es/deed.ca>

IMPROVISAR, CREAR E INSTRUMENTAR EN EL AULA DE INSTRUMENTOS
TRADICIONALES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE TARRAGONA

Maria Antònia Pujol i Subirà – mapujolsubira@ub.edu

Aula de Instrumentos Tradicionales, de la Escuela Municipal de Música de Tarragona

Resumen: La creación musical es una faceta imprescindible en el estudio de cualquier instrumento, favoreciendo con su aprendizaje práctico la adquisición de destrezas musicales relacionadas con la práctica instrumental y con la teoría. La presente comunicación muestra, a partir de ejemplos reales de alumnos de grado elemental, como en el Aula de Instrumentos Tradicionales utilizamos la creación para mobilizar los conocimientos musicales aprendidos, tanto en las asignaturas teóricas como prácticas, y desarrollar la creatividad musical.

Palabras clave: música, creatividad, escuela de música.

INTRODUCCIÓN. EL AULA DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES.

El Ayuntamiento de Tarragona creó la Escuela Municipal de Música en el año 1994 con el objetivo de ofrecer mejores servicios a los ciudadanos y así satisfacer una demanda ciudadana e incentivar la formación musical generalizándola a toda la población. El principio fundamental de esta actividad formativa y cultural es facilitar a todos los ciudadanos el goze de la música mediante metodologías flexibles que respondan a las necesidades del alumno con el fin de conseguir agrupaciones instrumentales que participen en la vida y en el desarrollo musical de la ciudad.

En el curso 2004-05 el ayuntamiento promueve una ampliación de líneas y especialidades instrumentales, para descentralizar la actividad de la escuela de música y dar apoyo y servicio a las actividades culturales tradicionales y populares, creando el Aula de Música en los barrios y el Aula de Instrumentos Tradicionales, respectivamente.

La Escuela Municipal de Música de Tarragona actualmente está formada por tres áreas: el Aula de Música en los Barrios, el Aula Centro y el Aula de Instrumentos Tradicionales, AIT a partir de ahora.

La oferta educativa del AIT se diseñó a partir de dos referentes:

- el Aula Centro de la Escuela Municipal de Música, que aportó información real para estructurar el plan de estudios según las necesidades específicas de cada curso, determinando el recorrido según la edad y los objetivos pedagógicos de cada ciclo, así como los procesos de evaluación, y
- el Aula de Música Tradicional y Popular del Centro de Promoción de la Cultura Popular y Tradicional Catalana del Departamento de Cultura y Medios de Comunicación de la *Generalitat de Catalunya*, que aportó información real para determinar los contenidos y objetivos de cada asignatura.

Los objetivos del AIT son:

- Fomentar los instrumentos tradicionales en edades tempranas mediante procesos de sensibilización y juego.
- Posibilitar en la población adulta un reencuentro o primer contacto con los instrumentos tradicionales.
- Orientar la educación de aquellos alumnos que quieran promocionarse hacia una enseñanza más profesionalizadora tocando instrumentos tradicionales.
- Ayudar en los conocimientos de nuestro folklore, lengua y tradiciones a través de la música.
- Potenciar las agrupaciones con instrumentos tradicionales.
- Favorecer la experiencia de la práctica musical en su espacio y contexto más real.
- Normalizar y dignificar los instrumentos tradicionales.
- Contribuir a mejorar y dinamizar diferentes actividades musicales fomentando la colaboración con otros centros educativos.

El plan de estudios del AIT posee tres itinerarios: Línea de grados, Talleres y Adultos.

Línea de grados

Su finalidad es sensibilizar y apreciar la música despertando y desarrollando el sentido musical de los niños y las niñas, y también potenciar a aquellos alumnos que por sus cualidades musicales puedan y quieran continuar el aprendizaje musical de una manera profesional.

Para ello se trabajan los distintos objetivos mencionados anteriormente, que relacionan aspectos individuales y grupales como: la destreza instrumental, la consolidación del lenguaje musical, la estimulación de la percepción auditiva, la improvisación como aprendizaje creativo, instructivo y estimulador, los hábitos de higiene y mantenimiento del instrumento y de la postura corporal, el trabajo en grupo, el respeto y la atención en relación a los demás y a los instrumentos y el interés por el patrimonio musical y cultural.

La línea de grados se inicia a los 8-9 años y consta de cuatro cursos estructurados en dos ciclos de dos años cada uno.

Cada curso contiene las siguientes asignaturas:

- Primer curso: Instrumento (0'50h), Lenguaje musical (1'5h), Canción (1h), Grupo instrumental (1'5h/ quinzenal), Historia y contexto (1h).
- Segundo curso: Instrumento (0'50h), Lenguaje musical (1'5h), Canción (1h), Grupo instrumental (1'5h/ quinzenal), Historia de la música (1h).
- Tercer curso: Instrumento (0'50h), Lenguaje musical (1'5h), Canción (1h), Grupo instrumental (1'5h/ quinzenal), Folklore (1h), Danza (1h).
- Cuarto curso: Instrumento (0'50h), Lenguaje musical (1'5h), Canción (1h), Grupo instrumental (1'5h/ quinzenal), Armonía (1h), Improvisación (1h).

La línea de grados se completa por el inicio con la Educación infantil integrada por Iniciación 1 y 2 y Sensibilización musical para los más pequeños, y al finalizar, con el Curso preparatorio para continuar haciendo y aprendiendo música.

Educación infantil

Su finalidad es despertar y desarrollar el sentido musical de los más pequeños desde la vivencia sensorial. Esta etapa se inicia a los 5-6 años y consta de dos cursos.

Cada curso continene las siguientes asignaturas:

- Iniciación 1: Lenguaje musical (1h) y Rueda de instrumentos (1h).
- Iniciación 2: Lenguaje musical (1h) y Instrumento conjunto (1h).

En este curso escolar se ha iniciado la Sensibilización musical para los más pequeños durante seis semanas. Se han organizado dos grupos, uno de 0 a 2 años y otro de 2 a 4 años. La duración de las sesiones es de 45 minutos con la asistencia obligatoria de un familiar adulto.

Curso preparatorio

Su finalidad es ofrecer un curso más a los alumnos que han terminado los cuatro cursos de la Línea de grados para que puedan preparar la prueba de acceso al Grado Medio i/o la prueba para la obtención del título propio de Instrumentista Tradicional del Centro de Promoción de la Cultura Popular y Tradicional Catalana del Departamento de Cultura y Medios de Comunicación de la *Generalitat de Catalunya*.

Talleres

Oferta para alumnos de 14 y 15 años que han realizado la Línea de grados y desean continuar su formación instrumental en el AIT, y todos aquellas personas menores de 16 años que empiezen su formación musical pero que no deseen realizar la Línea de grados.

Cada curso contiene las siguientes asignaturas:

- Instrumento (0'75h) y Conjunto instrumental (1'5h/ quinzenal).

Adultos

Oferta dirigida a mayores de 16 años que deseen cursar estudios musicales. Para las personas que nunca han estudiado música se les ofrece la posibilidad de realizar un crédito de iniciación al lenguaje musical.

Cada curso contiene las siguientes asignaturas:

- Instrumento (0'75h) y Conjunto instrumental (1'5h/ quinzenal).

Los instrumentos que se ofrecen en el AIT son: acordeón diatónico, gralla, flabiol y tamborín, *sac de gemecs* o gaita, tarota tible y tenor, timbal de gralla y percusión tradicional, tenora y tible, con proyecto de incorporar el violín, la viola de rueda e instrumentos de púa. Actualmente las agrupaciones instrumentales que se ofrecen son: media cobla, cobla de tres *quartans*, cobla de ministriles, cobla de *sacs*, grupo de grallas, grupo de percusión, cobla de acordeones, cobla de tenoras y tibles.

El curso pasado el AIT creó la Joven Orquestra Catalana de Instrumentos Tradicionales, JOCIT, con el afán de interrelacionar alumnos de distintas escuelas para que prepararan e interpretaran en concierto una obra de encargo de 50 minutos de duración. Este curso se continua con la experiencia debido al gran aporte que supuso en el aprendizaje de los alumnos.

Uno de los principales objetivos del AIT es la experiencia musical en la práctica y en su contexto. Para ello los alumnos y los profesores del AIT participan en los distintos festejos culturales y musicales de la ciudad tocando en las distintas agrupaciones instrumentales. Este trabajo transversal da respuesta a los siguientes intereses:

- Los grupos instrumentales fomentan la participación, la complicidad y la colaboración entre los alumnos y al mismo tiempo contribuyen a fomentar el rigor y el esfuerzo personal en el trabajo personal.
- En los grupos instrumentales confluyen todos los alumnos, por edades y niveles, donde también participan alumnos de Talleres y Adultos, favoreciendo el intercambio y la relación transgeneracional.
- El trabajo colectivo instrumental contribuye a transformar el paisaje sonoro de la ciudad de Tarragona en términos excelentes.

INTERVENCIÓN

La necesidad de estar presente en las manifestaciones culturales de la ciudad de Tarragona, por las razones expuestas anteriormente, provoca que los alumnos estén en contacto con la música práctica o sea la música que suena y que ellos mismos hacen sonar. Para enriquecer esta práctica se propone a los alumnos que participen en el concurso de composición organizado por la Escuela de Música. Con esta actividad se pretende que los alumnos esten en contacto con los aprendizajes adquiridos, o que van adquiriendo, tanto en las clases instrumentales como teóricas, pero con una funcionalidad distinta: componer una pieza musical que puedas tocar.

El procedimiento que utilizamos es el siguiente:

Estimulación de ideas

A finales de noviembre, para celebrar el día de la patrona o sea Santa Cecilia, se organiza una actividad extraordinaria sobre un tema musical en sábado por la mañana con asistencia obligatoria.

Propuesta de trabajo

En las clases de Lenguaje y Armonía se les pide que escriban una composición con unas características concretas, siempre relacionada con el estímulo recibido en la actividad extraordinaria que ayuda a entender su particularidad y funcionalidad.

Ejemplos: En el curso 2010-11 la actividad extraordinaria fue *El contrapàs*. Vino un músico que trató sobre el origen, la evolución y las características del *contrapàs*. Se bailó el *contrapàs* y distintos alumnos con su grupo instrumental tocaron un *contrapàs* o una sardana corta. Como la estructura del *contrapàs* es larga y compleja nos pareció que la instrucción que debíamos dar era escribir una composición de dos frases de ocho compases cada frase, o sea la estructura típica de la sardana corta.

Este curso la actividad extraordinaria ha sido *El ball de gegants*. Vino un folklorista y trató sobre *El ball de gegants* tanto en Catalunya como en otros países; distintos alumnos con su grupo instrumental tocaron un *ball de gegants* de su repertorio. Como los alumnos conocen el *El ball de gegants*, ya sea porqué han tocado cuando los gigantes bailan o porqué los han visto bailar desde pequeños, sólo dimos una instrucción que fue: escribir un *ball de gegants* para que se pueda bailar.

Desarrollo de la composición

Hasta que la composición no está terminada los alumnos presentan su composición en la clase de lenguaje y su maestra –que soy yo misma– la toco y voy interactuando con ellos para solucionar las cuestiones, dudas, problemas... que van apareciendo. Los demás alumnos escuchan cómo suena así como los comentarios. El alumno decide cómo sigue con su composición y sus dudas las puede consultar o contrastar también con su profesor de instrumento, grupo instrumental, armonía o improvisación.

Este estadio es muy interesante ya que sus propuestas compositivas proporcionan explicaciones relacionadas con la música y su lenguaje, sobre cómo puedo terminar la frase para que de sensación de fin o de continuación tanto a nivel melódico como rítmico; cómo utilizo la escritura de las repeticiones; de los matices dinámicos –partitura 1–; cómo escribo ritmos que sé hacer pero no sé escribir – partitura 2–; qué puedo hacer para que las frases sean distintas para que el discurso adquiera interés; cómo decido los tempos; cómo puedo ir al tono relativo y volver; cómo puedo hacer una frase lenta de acuerdo con el material que tengo; qué escribo en lo que me falta;.....

Las partituras 3 y 4 muestran la evolución compositiva de un alumno de 13-14 años que toca el timbal y la percusión tradicional. Mi sugerencia sobre *La dansa de la fera* sólo fue explicarle la técnica compositiva de la aumentación y cambio de compás con el consecuente cambio de acentos para que obtuviera una introducción lenta pero coherente con el material que tenía escrito y posibles maneras de distribución de las frases en la parte rápida a partir del material que escribió en su casa, que fue del compás 16 al 25. A la semana siguiente entregó la composición tal como se muestra en la partitura 4.

Instrumentación de la composición para poderla tocar en grupo

Una vez realizada la composición, que muchas de ellas son sólo frases melódicas o rítmicas según lo que ellos quieran escribir y realizadas desde una óptica puramente intuitiva o incluso podríamos decir improvisada, se les pide que la completen para poderla tocar en la agrupación instrumental donde ellos tocan.

Las partituras 5, 6 y 7 muestran la evolución de la composición de una alumna de 16 años que toca la gralla y que con su composición del curso pasado obtuvo el segundo premio compartido. Para realizar la instrumentación empezó hablando con su compañero de clase de lenguaje que toca el timbal y éste le hizo sugerencias sobre cómo escribirlo –y por qué– en relación a la melodía que ella había escrito. A continuación, y observando cómo estaban compuestas las piezas que tocaba con el grupo instrumental, escribió la segunda y tercera voz pidiendo consejo a su profesor de armonía y a la profesora de agrupación instrumental. El resultado es la composición terminada.

Utilización de las composiciones

Las composiciones seleccionadas y/o premiadas se preparan en el grupo instrumental, se tocan el día de entrega de premios y forman parte del repertorio del grupo instrumental.

RESULTADOS

Como hemos podido leer, los resultados no pueden ser mejores: los alumnos del AIT desarrollan su capacidad creativa musical y para ello utilizan la improvisación, la creación y la instrumentación, utilizando para ello los conocimientos musicales aprendidos en las distintas asignaturas que configuran la Línea de grados.

CONCLUSIONES

El mero hecho de pedir que escriban música que no sea copiada o dictada hace que los alumnos movilicen los conocimientos musicales y no musicales que poseen a favor de una mejora en la comprensión y utilización de la música y su lenguaje para su máximo objetivo, que es hacer que la música suene, y suene para la gente y desde la gente, consiguiendo de esta manera el máximo objetivo del AIT.

BIBLIOGRAFÍA

- BARTOK, B. (1987) *Escritos sobre música popular*. México, d. f.: Siglo Veintiuno.
- DAVIS, G. A.; SCOTT, J. A. (compiladores) (1980) *Estrategias para la creatividad*. Buenos Aires: Paidós Educador.
- GARDNER, H. (1993) *Arte, mente y cerebro. Una aproximación cognitiva a la creatividad*. Madrid: Ediciones Paidós Surcos 12.
- GARDNER, H. (1995) *Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica*. Barcelona: Ediciones Paidós.
- GARDNER, H. (1995) *Mentes creativas. Una anatomía de la creatividad vista a través de las vidas de: Sigmund Freud, Albert Einstein, Pablo Picasso, Igor Stravinsky, T. S. Eliot, Martha Graham, Mahatma Gandhi*. Barcelona: Ediciones Paidós.
- HARGREAVES, D. J. (1998) *Música y desarrollo psicológico*. Barcelona: Editorial Graó.
- MAIDEU, J. (1995) *Instruments musicals*. Vic: Eumo Editorial.
- MOLINA, E. (2008) *La improvisación: definiciones y puntos de vista*. Música y educación, núm. 75, pp. 78-94.
- PUJOL, M. A. (1995) *L'avaluació de l'àrea de música*. Vic: Eumo Editorial.
- STRAVINSKY, Igor (1987) *Poética musical*. Madrid: Editorial Taurus.
- TOLMOS, A (2008) *Improvisació musical. Crear i gaudir en temps real*. Lleida: Pagès Editors.
- V.V.A.A. (2009) *Aula d'Instruments Tradicionals*. Documento. Tarragona: particular.

Partitura 1

Handwritten musical score for piano, titled "Nuvia Hernández". The score is written on three staves. The first staff begins with the word "Piano" and a dynamic marking "p". The second staff has a dynamic marking "mf" and includes first and second endings. The third staff has a dynamic marking "p". The score is written in a simple, clear style.

Partitura 2

Mogi Castro 2 Flabiol i tamborí

Lws M-12

Musical score for Partitura 2, featuring Flabiol and Tamborí. The score consists of two systems of staves. Each system has a treble clef staff for the Flabiol and a bass clef staff for the Tamborí. The music is written in a 2/4 time signature and includes various rhythmic patterns and melodic lines.

Partitura 3

$\text{♩} = 114$

El Pit Roig

Albert Virgili Vidal
Llenguatge 2
2010-2011

Musical score for Partitura 3, featuring Gralla and Timbal. The score consists of two systems of staves. Each system has a treble clef staff for the Gralla and a bass clef staff for the Timbal. The music is written in a 2/4 time signature and includes various rhythmic patterns and melodic lines. The first system includes first and second endings for both instruments. The second system also includes first and second endings, with a measure number '8' at the beginning of each staff.

La danza de la fera.

Albert Virgili
llenguatge 3
2011-12

lent
J ≈ 110-120

Gralla

Timbal

Gr.

Timb.

alegre J ≈ 120-140

Gr.

Timb.

Gr.

Timb.

Gr.

Timb.

Gr.

Timb.

Partitura 5

Júlia Martí i González
Llenguatge musical 4

Curs 2010 / 2011

Títol de l'obra: "Festa"

Partitura 6

Gralla i timbal

Júlia Martí i González
Llenguatge musical 4

Curs 2010 / 2011

Títol de l'obra: "Festa"

Zn. PRENI (compartit) *Julia Martí González 16 anys*
FESTA La Injeta

$\text{♩} = 130$

The musical score is written for five percussion parts: Gralla Seca, Gralla Dolça, Gralla Baixa, Timbal, and Timbal Fondo. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The tempo is marked as $\text{♩} = 130$. The score is divided into two systems. The first system contains staves for Gralla Seca, Gralla Dolça, Gralla Baixa, Timbal, and Timbal Fondo. The second system contains staves for Gralla Seca, Gralla Dolça, Gralla Baixa, Timbal, and Timbal Fondo. The first ending of the Gralla Seca part in the second system is marked with 'FI'. The score concludes with 'D.C.' (Da Capo) and a double bar line.