

CAPÍTULO 1

Lectura Pianística. La investigación

Mariel Leguizamón y Marcelo E. Arturi

La cátedra Lectura Pianística del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), ha transitado por cambios ideológicos sustanciales. En 2018 formulamos el proyecto de investigación *La lectura de partituras en el piano fundamentada en procesos de comprensión e interpretación musical. Desarrollo de marco teórico y derivaciones metodológico didácticas* (2019 - 2022), dirigido por Marcelo E. Arturi y co-dirigido por Mariel Leguizamón. El mismo responde a la necesidad de fundamentar un nuevo objeto de estudio y de profundizar en teorías que permitan superar la tradicional concepción de la lectura de partituras como una actividad basada en la decodificación literal, como un fin en sí mismo y en el entrenamiento estímulo-respuesta. A través de este proyecto, radicado en el IPEAL -Instituto de Investigación en Producción y Enseñanza del Arte Argentino y Latinoamericano- procuramos generar marcos teóricos que consideren a la lectura enmarcada y guiada por un proceso de interpretación musical y que utilicen una aproximación metodológica basada en el análisis y en la asignación de sentido a los elementos del lenguaje musical, a partir de los cuales se construye la comprensión y la interpretación de la obra hasta alcanzar una textualización consistente.

Lectura de partituras en el piano fundamentada en procesos de comprensión e interpretación musical. Desarrollo de marco teórico y derivaciones metodológico-didácticas

La enseñanza del piano y la lectura pianística

La enseñanza del piano cuenta con una larga trayectoria. Grandes maestros han construido sus escuelas con metodologías de enseñanza propias y han logrado trascendencia de sus técnicas y de sus modelos interpretativos. Otros pianistas han dejado atrás la tradición buscando nuevos caminos y realizando revisiones sobre las formas de interpretar. La formación del pianista profesional es muy específica y la finalidad de su preparación es alcanzar niveles expertos de interpretación.

El aprendizaje del piano en la formación de grado académico no es exclusivo de los instrumentistas, ya que constituye el instrumento musical más adecuado, por sus características, para que los Compositores, Directores Orquestales y Directores Corales se acerquen a las obras musicales. Presenta una amplitud registral tal que permite reproducir alturas en el registro de cualquiera de los instrumentos de la orquesta; brinda la posibilidad de ejecutar múltiples sonidos o líneas a la vez; de adjudicarles diversas intensidades, colores y articulaciones también en simultáneo; y de generar estructuras armónicas y contrapuntísticas. Su topografía es decir, la disposición de las alturas en teclas blancas y negras ordenadas gradualmente del grave al agudo, permite visualizar rápidamente los diseños melódicos, las relaciones interválicas y la conformación de acordes. Todo ello facilita la elaboración de análisis y contribuye a alcanzar la comprensión e interpretación de obras aunque éstas no estén escritas para piano. Esencialmente permite a los mencionados profesionales, leer partituras tanto pianísticas como orquestales, corales o mixtas y desarrollar análisis para la comprensión e interpretación de dichas obras. Es decir constituye un medio para la aproximación a las obras que dirigirán, así como una herramienta del proceso de composición y análisis en general.

Hoy hay plena conciencia respecto de la importancia de la lectura de partituras en el piano en la formación de músicos no pianistas. Su campo de estudio y su especificidad difieren a los del instrumentista experto.

Metodologías de enseñanza del piano

El campo de la formación de intérpretes pianistas, presenta un amplio desarrollo metodológico, aunque no así el de la formación en lectura pianística para no pianistas. En este sentido, es habitual que se realicen traspolaciones metodológicas de un campo al otro. Estas traspolaciones en general no han tenido un gran éxito y suelen provocar arduas situaciones de aprendizaje. La enseñanza del piano a músicos no pianistas debiera abordarse de manera diferente. Lógicamente esta afirmación no constituye una novedad y por ello los diferentes planes de estudio de carreras musicales cuentan con materias que abordan su enseñanza bajo diferentes denominaciones: Piano complementario, Piano elemental, Piano armónico, Piano acompañamiento, Piano inicial, Iniciación al piano, etc., pero esta diferenciación no es suficiente para una enseñanza adecuada. Sus nombres dan cuenta de la mirada que subyace en su concepción: una enseñanza del piano menos exigente, básica, complementaria, con menos requerimientos motrices, alcanzando escasas sutilezas interpretativas, con un repertorio más sencillo y breve, y habitualmente bajo las formas tradicionales de enseñanza del instrumento. En ellas se sostienen los objetivos de la formación de un pianista profesional-pero reducidos- y se enseñan desde la misma metodología.

Para los Directores Corales, Orquestales o Compositores el piano es una herramienta y no un fin. La lectura de partituras se encuentra presente en la mayoría de las prácticas musicales de dichas carreras y demandan el dominio de la lectura en el piano como herramienta de estudio, análisis e interpretación. El piano no es su objeto de estudio principal. Es un medio para

construir la idea de obra, para la búsqueda de las sonoridades que se proponen alcanzar, así como para abordar obras orquestales en su totalidad, realizar reducciones, o tocar cada una de particellas. Entonces, distintas son las necesidades frente al piano de un pianista, a las que posee un músico no pianista y por lo tanto difiere sustancialmente el objetivo pianístico a alcanzar en la formación de cada uno de ellos, así como la metodología de enseñanza.

Nuevo objeto de estudio

Las primeras revisiones insoslayables de lo que la tradición sustenta, son la denominación de la asignatura y su objeto de estudio. Respecto de la denominación, la Facultad de Bellas Artes (actual Facultad de Artes) asumió la modificación del nombre designándola como *Lectura Pianística*; respecto del objeto de estudio, deberemos enfocarnos en que nuestros estudiantes necesitan un abordaje pianístico desde la lectura de partituras vocales, orquestales e instrumentales. Las asignaturas piano elemental, complementario, básico o armónico no satisfacen el requerido enfoque, porque no conducen a la lectura de ese amplio repertorio no pianístico. Se presentan entonces dos problemáticas: el repertorio y el abordaje desde la lectura. No podemos dejar de reconocer que la enseñanza del instrumentista profesional también aborda la lectura desde dos modalidades: a primera vista y como forma de primer acceso a las obras. Esta segunda forma de lectura -como acceso inicial a las obras- presenta una breve extensión en el tiempo y probablemente se produzca con manos separadas ya que se promueve con énfasis alcanzar la ejecución de memoria. Estos enfoques suelen presentar una metodología de enseñanza de la lectura de partituras en el piano basada en la destreza y la decodificación del signo musical impreso en la partitura, y en la velocidad y precisión de la respuesta a este estímulo a cargo de ojos, manos, dedos y pies. La interpretación musical está ausente en la lectura o es considerada un agregado natural, que tiene lugar como resultado de un talento innato del alumno y que no está incluida en la técnica lectora que se enseña.

La lectura de partituras en el piano es y ha sido históricamente una de las habilidades requeridas en la formación de Compositores, Directores Orquestales y Corales. Con seguridad podemos afirmar que la lectura de partituras debe ser habitual, cotidiana, naturalizada. Imprescindiblemente necesitamos leer y tocar para alcanzar la discursividad musical, para hacer comparaciones, para reflexionar sobre las obras, para ir y volver dentro de la partitura, para visitar los diferentes estratos de texto musical. Muchos fueron los intentos de alcanzar el éxito traspolando las formas de enseñanza de la lectura a primera vista aplicadas a la formación de instrumentistas, a este otro grupo de músicos. En *Lectura Pianística y Reducción*, se describen las características de la enseñanza de *La lectura de partituras en el piano en la tradición musical* (Arturi, 2018, p.14). Mencionaremos aquí sólo tres aspectos más relevantes de dicha una mirada tradicional.

La habilidad de lectura era considerada innata (...) por lo tanto imposible de enseñar. Desde esta imposibilidad surge la ausencia sistemática de procesos

de enseñanza de la lectura de partituras al piano. (...) y la ausencia de materias que traten este objeto dentro de Planes de estudio tradicionales de formación de músicos. (Arturi, 2018, p.15)

Se esperaba que el estudiante pudiera hacer la transferencia de su aprendizaje a la lectura de partituras, pero “la lectura de partituras implica un dominio del piano diferente al tradicional” (Arturi, 2018, p.15). Esa transferencia se situaba en la capacidad del alumno para transformar los conocimientos del dominio del piano, al de la lectura de forma natural y espontánea. Tal vez podría resultar exitoso, en el caso en que el grado de dificultad de las obras a leer a primera vista fuera notablemente inferior al nivel de obras que ese alumno logra interpretar de memoria. Pero una larga experiencia en la enseñanza de lectura pianística a no pianistas demostró que esta traslación de contenidos y habilidades no se producía tal como se presumía. Entre las posibles razones, creemos importante mencionar particularmente dos. La primera consiste en que este grupo de músicos no alcanzan un alto nivel de obras, ni de experticia en el piano y la segunda es que además requieren del desarrollo de estrategias lectoras y de reducción de partituras orquestales, corales y conjuntos instrumentales.

Por último mencionaremos aquí que en la enseñanza tradicional del piano se tiende a la interpretación memorística, resultado en parte del “ensayo repetitivo para dominar las dificultades técnico-interpretativas” (Arturi, 2018, p.18). Históricamente, la interpretación de memoria ha sido un requerimiento insoslayable para los pianistas, más aún para la ejecución sobre los escenarios; sin embargo en la actualidad la lectura puede ocupar un lugar en el espectáculo musical siendo aceptada por el público. Un concierto en el que los intérpretes solistas cuentan con sus partituras ya no es considerado de “baja calidad” interpretativa. Esto se traslada a toda la cultura musical actual permitiendo otro lugar, consolidado y desarrollado, para la lectura de partituras en el piano.

Entendemos que un nuevo objeto de estudio, la lectura de partituras en el piano, requiere de una metodología y sustento teórico que posibiliten su real aplicación en el aula. En este sentido se:

Propone el abordaje de la lectura pianística desde una concepción hermenéutica [y desde ella entendemos que] leer implica interpretar. (...) El conocimiento del lenguaje musical así como la posibilidad de decodificación, resultan necesarios pero no suficientes. Leer interpretativamente conlleva otorgar sentido a la obra y evidenciarlo en su ejecución; apropiarse de ella, elaborarla y reelaborarla en cada nueva lectura”. (Leguizamón, 2018, p. 51-52)

Finalidad y antecedentes

A través de este proyecto de investigación pretendemos dar respuesta a una serie de interrogantes que la lectura de partituras en el piano como objeto de estudio conlleva. Intentamos desarrollar fundamentos que posibiliten avanzar sobre el concepto tradicional de la lectura y

plantear un nuevo enfoque basado en premisas que superen la mera decodificación. Creemos también importante sostener una visión de la lectura en el piano como una herramienta para hacer música, susceptible de ser enseñada, y por lo tanto aprendida y desarrollada, contraponiendo la visión tradicional que considera- tanto a la lectura como a la capacidad de interpretación- talentos innatos.

Aspiramos superar la discusión sobre definiciones de lectura, de interpretación y de texto. Nos proponemos indagar desde qué marcos conceptuales se ha estudiado la lectura instrumental y transferir las conclusiones teóricas al campo de la práctica educativa. Buscamos alcanzar una más amplia comprensión del proceso lector, que permita incorporar la interpretación musical como objetivo principal e irrenunciable de toda actividad de lectura de partituras en el piano.

De esta mirada global y compleja hasta el momento no se han encontrado antecedentes sistemáticos y, en consecuencia, tampoco marcos teóricos fundamentados. Sin embargo, por separado e independientemente tanto la lectura de partituras como la interpretación musical, son temáticas que han sido motivo de profundo estudio y análisis. Hay un importante desarrollo alcanzado por diversos actores que resulta un aporte para sustentar la concepción de la lectura como proceso de construcción, interpretación y puesta en acto del texto musical. Entre ellos podemos mencionar: investigaciones sobre interpretación musical vocal, instrumental y pianística en particular; investigaciones que vinculan la adquisición del lenguaje musical con la lengua materna; investigaciones centradas en aspectos fisiológicos que se ponen en juego en la lectura pianística a primera vista, vinculados con la visión, el funcionamiento del cerebro, la memoria operativa, la percepción cerebral y la representación auditiva, entre otros; investigaciones en el marco de las neurociencias, centradas en el estudio del sistema nervioso y su funcionamiento; investigaciones posicionadas en las ciencias cognitivas; estudios de lectura de partitura llevados a cabo en otros instrumentos; y numerosos métodos, producciones teóricas y relatorías no sistematizados, del área educativa que presentan enfoques diversos. Entre estos últimos se pueden mencionar métodos basados en la imitación o modelado, difundidos especialmente por los nuevos medios que brinda la tecnología, y de enseñanza de la lectura a primera vista en el piano en el correlato de los elementos del lenguaje musical con su ubicación en el teclado. Éste supone por parte del estudiante la transferencia del signo a la acción: ubicar las manos y accionar en la tecla indicada.

Asimismo otras líneas de investigación se basan en marcos provenientes de teorías de la lingüística textual aplicadas a la lectura de partituras musicales. En ellas se analiza la posibilidad de considerar la lectura del lenguaje musical como objeto pasible de recibir las categorías de análisis que conforman la lectura del discurso del lenguaje natural. En esta línea se incluyen los avances alcanzados en el proyecto de investigación *Estrategias de procesamiento de Textos Musicales en la lectura de partituras pianísticas* (Arturi, 1998 - 2000), que en el cual se estudiaron las estrategias prelectoras en la ejecución al piano a primera vista (Arturi, 1998. Leguizamón, 1998) y se avanzó en la siguiente definición de texto musical:

El Texto Musical es una unidad funcional comunicativa de significado complejo que involucra la elaboración de conjuntos de segmentos musicales. Esta elaboración de conjuntos de segmentos se realiza a través de un proceso de composición y concatenación de los mismos, por medio del cual se le asigna significado y coherencia al conjunto. El proceso de composición mencionado requiere: (i) de la generación de un esquema unificador –dada la intención comunicativa subyacente que se dirige a una meta o propósito fijado por el emisor del discurso-, (ii) de la organización del esquema en unidades de información apropiadas y, (iii) de la concatenación de las unidades logradas a través de procesos de integración sintáctico/semántico y pragmático de medios del lenguaje musical (Arturi 1998, p. 5).

En la búsqueda de nuevos posicionamientos, esta definición fue retomada, desglosada y re-interpretada. Se establece que el texto es una unidad que “debe ser entendida en su totalidad, sin fragmentación parcial (...) [con] contenido simbólico (...); [sus] partes no solo deben ser descriptas en sus características sino entendidas [desde su] función dentro de la textualización” (Arturi, 2018, p. 27)

Estos aspectos de la definición hasta aquí retomados, sustentan una práctica de la lectura abordada desde la totalidad y no fragmentada; un uso de estrategias de prelectura no basada en descripciones de los elementos del lenguaje que componen las obras y sino en la comprensión de la funcionalidad textual de los componentes.

También explica que “El lector está activo elaborando y asignando sentido a (...) una unidad de significado complejo” (Arturi, 2018, p. 27). Nuevamente desde esta visión la lectura pianística debiera tener en cuenta la relevancia de la elaboración y adjudicación de sentido de un texto complejo.

Avances previos a la investigación

Recientemente, en el marco de la cátedra Lectura Pianística se han realizado aproximaciones al nuevo enfoque, que intenta vincular la lectura de partituras con la interpretación musical. Estas aproximaciones no han tenido la posibilidad de fundamentarse teóricamente con profundidad y sistematización, pero alcanzamos algunas orientaciones en torno a las implicancias de la lectura.

Clarificamos el concepto de lectura señalando que leer implica “aproximarse a la obra desde la partitura generando un discurso sonoro en el piano; poner en sonidos la idea de obra que el alumno logró alcanzar en determinado momento (...), interpretar leyendo (Leguizamón, 2018, p. 54).

En la misma dirección definimos que leer para la cátedra es “interpretar musicalmente poniendo en sonidos –a través del piano- la idea de obra que el alumno va construyendo siempre desde el soporte escrito. (Leguizamón, 2018, p. 54).

Estas y muchas otras aproximaciones intuitivas, experimentales y no rigurosas de la cátedra se volcaron en el libro *Lectura pianística y Reducción* (Arturi, Comp., 2018)

Metas y objetivos a investigar

A través del proyecto de investigación nos proponemos brindar:

Basamento teórico para un nuevo paradigma en la lectura de partituras en el piano que supere el concepto de lectura como decodificación y que sustente la lectura como interpretación musical.

Desarrollo y consolidación de un nuevo objeto de estudio para la formación de profesionales de la música que priorice la interpretación musical en la lectura de partituras en el piano.

Caracterización de un modelo de alumno lector, que aporta significatividad y funciona interactivamente con el texto musical.

Esclarecimiento del significado complejo de la lectura de partituras como proceso cognitivo, lingüístico, sociocultural, procedimental y proyectual que da lugar a una lectura interpretativa.

Propuestas que vinculen las elaboraciones teóricas alcanzadas con metodologías de enseñanza-aprendizaje de la lectura y reducción de partituras en el piano, que superen el tradicional enfoque de entrenamiento instrumental.

Material didáctico que dé cuenta de los aportes originales al tema.

Teniendo presente dichas metas, nuestro objetivo principal a alcanzar en la investigación es desarrollar nuevas aproximaciones al campo de la lectura de partituras en el piano -superando el concepto tradicional de lectura como decodificación y entrenamiento- a través de un marco teórico que permita fundamentar: a) la interdependencia de los conceptos de lectura con los de interpretación musical; b) la lectura basada en procesos de comprensión y adjudicación de sentido y c) su posterior sistematización metodológica y didáctica.

Planificar su consecución en etapas, nos ha permitido ir avanzando paulatina y organizada-mente. Cuatro fueron las etapas planteadas, a saber: 1- Indagación del marco teórico y formulación de hipótesis sobre un nuevo paradigma de la lectura interpretativa en el piano; 2- Reformulación del objeto de estudio, desarrollo del marco teórico y elaboración de nuevas metodologías de abordaje y estrategias didácticas; 3- Aplicación de las aproximaciones metodológicas y didácticas en la cátedra; y 4- Selección y elaboración de material musical secuenciado.

Resultados esperados

Esperamos poder caracterizar las distintas concepciones en las que se enmarcó la lectura de partituras en el piano a lo largo del tiempo, definir y fundamentar en forma teórica un nuevo objeto de estudio resultado de la complementariedad de los campos de conocimiento que conforman el complejo de la lectura interpretativa en el piano: la lectura, la interpretación y la puesta en sonido. Esta complementariedad intentará sustentar la lectura interpretativa desde la interdependencia de los procesos de lectura con los de interpretación musical.

En ese marco, se elaborarán nuevos procedimientos metodológicos y estrategias didácticas sistematizadas para el abordaje de la lectura pianística y reducción de partituras al piano. Estos

procedimientos y estrategias permitirán desarrollar material didáctico musical sistematizado, que debieran dar cuenta de los avances teóricos alcanzados a lo largo de los primeros años de proyecto. Por último y como meta final del proyecto se intentará transferir los avances teóricos, metodológicos y didácticos a la cátedra Lectura pianística a todos sus niveles.

Avances teóricos

En este primer recorrido, alcanzamos algunos avances teóricos y posicionamientos que visualizamos como irrenunciables. Iniciamos la indagación sobre fundamentación teórica de la lectura-musical y verbal, y de la interpretación -como proceso de construcción de significado y del resultado sonoro. Avanzamos en la reformulación del marco teórico actual y en la construcción de un nuevo objeto de estudio que considera a la interpretación lectora en el piano como una globalidad.

Consideramos, en el marco de la cátedra que la lectura es siempre interpretación musical y ambicionamos sostener la idea primordial de que es posible interpretar leyendo. La lectura y la interpretación son consideradas como procesos inseparables e interdependientes. Concluimos que la comprensión del proceso de interpretación por encima del de decodificación en la lectura de partituras en el piano, brinda a los músicos una herramienta más adecuada para afrontar su carrera profesional.

Comprobamos y nos encontramos fundamentando que la lectura por tiempos prolongados permite circular por el texto, ir hacia atrás o hacia adelante buscando marcas que nos guíen en el análisis y la interpretación, circulando en sentido horizontal o vertical, recorriendo los diferentes niveles textuales, analizando, desmenuzando y recomponiendo la obra, entre otras tantas acciones y operaciones mentales; que sustituir la lectura a primera vista por un abordaje procesual, permite además comprender a través de la comparación intertextual los elementos históricos y contextuales, reflexionar sobre la música y generar una idea, concepto, noción de la obra a interpretar gracias a la posibilidad de interactuar con el texto escrito. Proponemos y continuamos reformulando tres categorías de procesos lectores, de acuerdo con el grado y tiempo de interacción con la partitura en la construcción del resultado sonoro, (Leguizamón, 2018, p. 57), con el fin de alcanzar un segundo nivel de implicación en la interpretación del texto musical (Sloboda, 1985, p. 100). Por último continuamos en la tarea de redefinir el “complejo” de procesos llevados a cabo en forma integrada, para alcanzar la interpretación lectora.

Referencias

- Arturi, M. (1998). *Variables a considerar en el Proceso de lectura de Partituras al Piano*. II Conferencia Iberoamericana de Investigación Musical. Lanús.
- Arturi, M. (Comp.) (2018). *Lectura Pianística y Reducción*. La Plata: Arte editorial Servicop.

- Leguizamón, M. (2018) El enfoque actual de Lectura Pianística I. En M. Arturi (Comp.), *Lectura Pianística y Reducción* (51-60). La Plata: Arte editorial Servicop.
- Leguizamón, M. y Arturi, M. (2014) *Programa 2014-15. Lectura Pianística*. Recuperado de <http://www2.fba.unlp.edu.ar/wp-content/uploads/sites/6/2010/09/Progr.Lectura-Pianistica-1-2014-15.pdf>
- Sloboda, J. A. (1985). *La mente musical. La psicología cognitiva de la música*. Madrid: Machado nuevo aprendizaje.