

La improvisación y el análisis como herramientas de creación musical en una orquesta de jóvenes.

Improvisación grupal controlada mediante estructuras armónicas y desarrollo de motivos melódicos.

© **Emilio Molina**

Publicado en Eufonía, Julio-2009

Palabras clave:

Improvisación. Análisis. Creatividad. Creatividad en grupo. Creatividad armónica. Improvisación controlada. Conservatorio del Liceu. Audición. Memoria. Armonía práctica.

Resumen

Esta actividad va destinada a una orquesta de más de 50 componentes, formada por alumnos de nivel medio y forma parte de un encuentro para hacer música en común, basada en la improvisación controlada como método de aprendizaje y de práctica musical. Se trabajan todos los elementos del lenguaje musical (formales, armónicos, melódicos y rítmicos) desarrollando la creatividad, la memoria, la concentración, la audición, como competencias musicales.

Destinatarios

La actividad va destinada a una orquesta de más de 50 componentes, formada por alumnos de programas avanzados (nombre que reciben los estudios de nivel medio no reglado en Cataluña) de la Red de Escuelas de Música del Conservatorio del Liceu. Estos instrumentistas - violines, violas, violoncelos, contrabajos, flautas, clarinetes, fagots, trompas y timbales- son chicos y chicas entre 11 y 18 años. Este taller de improvisación orquestal se llevó a cabo el día 25 de Abril de 2009 en una amplia aula de la primera planta del nuevo centro del Conservatorio Superior de Música del Liceu en Barcelona. Nou de la Rambla, 88. Barcelona.

Entre los participantes existen claros desniveles técnicos y de conocimientos, además de madurez personal. Mientras que algunos de ellos son primerizos en la formación orquestal y se sienten con un poco de miedo por el resultado de su interpretación, otros tienen ya bastante experiencia y además cuentan con un respaldo técnico que les da seguridad ante los demás.

Contexto de la práctica musical

Esta actividad forma parte de un encuentro para hacer música en común. Las prácticas programadas en esta jornada fueron un Taller de Coro, un Taller de Música de Cámara o Combos y un Taller de Orquesta Sinfónica. Participaron un total de 168 alumnos.

Para todos estos grupos hubo un trabajo de repertorio previamente preparado en las escuelas y un Taller de Improvisación, en la especialidad de conjunto que los chicos habían escogido.

La experiencia que ahora nos ocupa es la que se realizó con los alumnos que se habían inscrito en la especialidad de orquesta. Entre los objetivos de esta jornada de orquesta se encuentran la interpretación de unas piezas de Manuel de Falla y la participación en este taller de improvisación. En este artículo nos referimos exclusivamente a la parte correspondiente al taller.

La experiencia se desarrolló en dos etapas: la primera consistió en un ensayo de 1 hora de duración (12-13 h.) donde se fue fraguando poco a poco la creación de una obra. La segunda tuvo lugar 4 horas más tarde con la interpretación en público de la obra creada. Hay que tener en cuenta que estos alumnos nunca antes habían participado en ningún taller similar, ni conocían al profesor responsable y desconocían cómo iba a funcionar el taller. Anteriormente no habían tenido ninguna experiencia de improvisación musical en grupo. Por lo tanto los conocimientos en lo que a la improvisación se refiere pueden considerarse nulos.

Contenidos que desarrolla

Todo el contenido de la actividad se desarrolla en torno a la improvisación como elemento de formación pedagógica. Se trata de una improvisación con control consciente, siguiendo pautas estrictas de armonía, melodía, textura y forma.

En el transcurso del taller se habla de aspectos formales, secciones de la obra (A, B, C,...) distribución interna de las frases y semifrases; aspectos armónicos relacionados con las funciones tonales (tónica, dominante y subdominante), arpeggios, inversiones de acordes, notas reales y extrañas, estructuras armónicas de diferentes clases, cadencias; aspectos melódicos como escalas, notas de paso, floreos y apoyaturas; aspectos rítmicos, tanto los relacionados con la distribución de figuras y compases como aquellos que se refieren a los patrones rítmicos, instrumentación, distribución de diferentes papeles,...

Además de estos contenidos de tipo conceptual y teórico, el taller desarrolla una serie de contenidos de vital importancia como son los aspectos relacionados con:

- la creatividad, como creación de motivos melódicos, creación de diferentes tipos de acompañamiento, elección de diferentes instrumentos para diferentes misiones;
- la memoria, necesaria para cada uno de los pasos que se dan en la construcción de la obra y para mantener vivo en la mente de cada intérprete su papel dentro del conjunto;
- la concentración, ya que cualquier despiste (que siempre ocurre y se admite con toda naturalidad) afecta al desarrollo del conjunto y
- la audición, que colabora con la memoria, la concentración y la creatividad en un bloque inseparable y decisivo para el resultado final del trabajo.

En cuanto a los recursos materiales, esta actividad sólo requiere un espacio adecuado y los instrumentos de cada alumno. Además el director/conductor de la actividad se sitúa cerca de un piano desde donde refuerza, explica o sugiere las indicaciones que se precisen. El piano se utiliza también con la intención de ofrecer una visión de conjunto del sonido obtenido en ciertos pasajes, de modo que cada intérprete sepa situar en el contexto sonoro su propio papel.

Todo el trabajo se hace de memoria y requiere una gran concentración y un esfuerzo reflexivo importante.

Tareas que desempeñan profesor y alumnado

La función del profesor es guiar la actividad, dejando libertad de creación, dentro de unos cauces de música tonal, con estructuras que se van definiendo mientras avanza la actividad pero que se adaptan al desarrollo de la clase y de las circunstancias que provocan los propios alumnos. El profesor apoya a veces con el piano o trata de

establecer paralelismos entre su gesticulación, sus movimientos o indicaciones de las manos con ciertos pasajes que serían difíciles de retener en la memoria.

Por su parte el alumnado reacciona libremente a las indicaciones del profesor y a su vez provoca nuevas sugerencias del resto de compañeros. La actividad se desarrolla en grupo, como una orquesta de cámara, por tanto hay que llegar a acuerdos y recordarlos para una interpretación satisfactoria.

Descripción paso a paso del proceso de la práctica musical:

a) Saludo a los alumnos intentando romper barreras, eliminar preocupaciones, transmitir tranquilidad, simpatía...

Toda la actividad se desarrolla dentro de un ambiente relajado y divertido. En este punto también hay que tener en cuenta que los alumnos, por su edad, tienden a bromear a veces excesivamente, lo que obliga a imponer un criterio estricto a la vez que abierto, de otro modo la clase se llenaría de ruidos y risas y sería imposible continuar el trabajo. Se advierte a los alumnos que la actividad está destinada a inventar/componer una pieza entre todos y, lo más emocionante de todo, esta pieza se interpretará en un concierto a las pocas horas. La sensación que se crea es de mucho estupor e incredulidad. Pero no se deja tiempo para pensar más allá y nos lanzamos rápidamente al trabajo.

b) Evaluar rápidamente las condiciones técnicas y de conocimiento del lenguaje de los alumnos con algunos acordes y escalas

Se les pide que elijan una tonalidad al azar (elijen “La M”) y se practican algunos arpeggios para observar su capacidad técnica y armónica.

c) Poner en marcha procesos de creación libre dentro de un acorde

Se solicita la creación de un motivo con el acorde elegido y tras algunas vacilaciones un alumno crea éste:

Motivo 1

d) Ir aceptando ideas de los alumnos e intentar que las recuerden para empezar la construcción de la obra

Se acepta la idea y todos los alumnos tocan al unísono ese motivo con fuerza y vigor expresivo. El compás de la obra se ciñe ahora a $\frac{3}{4}$. A este motivo se le añade posteriormente otro, a modo de contraste, que dirige la música hacia la dominante:

Motivo 2

Para acompañar este segundo motivo se propone la fundamental de la dominante, en los instrumentos graves (Vlas, Vc, Cb y fg.)

e) Guiar sobre posibles desarrollos armónicos de las ideas

Una vez que se interpretan estos dos motivos seguidos surge la idea de pregunta y respuesta, lo que nos lleva a transportar el motivo 1, también a unísono, y motivo 2 acabando en Tónica.

f) generar una “forma” en función de la cual se desarrollan las ideas melódico-armónicas.

Con la primera frase ya construida apporto la idea de acceder a otros acordes de “La M”: el IV grado, por ejemplo. Surgen nuevas ideas sobre la interpretación de la célula armónica IV-I (que se repite 2 veces) y se completa la coda con una idea similar al motivo 2 pero sólo en el acorde de dominante. Para acompañar este segundo motivo se propone un motivo similar pero en dirección descendente en los instrumentos graves:

Los dos últimos tiempos de estos motivos se utilizan para conseguir una tensión especial, reforzada por la subida en tesitura de los instrumentos agudos. Después se vuelve al principio de la pieza y se repite todo el conjunto pero acabando en una muy definida cadencia perfecta. Llamamos “A” al conjunto así obtenido.

g) Generar una parte “B”

Teniendo en cuenta la escasez del tiempo disponible (1 hora para todo el montaje) y después de algunas pruebas sobre la capacidad de improvisación libre sobre una estructura de cuatro acordes (I-IV-V-I) de diferentes alumnos elegidos al azar, se establece una estructura armónica para la parte “B”. Se trata de este conjunto de 8 acordes: I-V-V-I – I-IV-V-I.

h) Sugerir intervenciones de improvisación libre de diferentes alumnos y diferentes instrumentos/voces

La parte “B” se convierte en la más libre y a la vez la más conflictiva. Los alumnos se muestran tímidos, ya sea por falta de seguridad en sí mismos ya sea por no centrar la atención de los compañeros. Es necesario un esfuerzo especial para motivar, animar y permitir que al menos algunos alumnos se lancen a una experiencia que es más bien una aventura sin final conocido. Después de algunas pruebas infructuosas se van perfilando los dos intérpretes (un violín y un violoncelo) que se harán cargo de sendas improvisaciones.

i) Guiar, sugerir y establecer diferentes tipos de textura, haciendo observar su influencia en el desarrollo de la forma.

Se hacen diferentes conatos de acompañamiento, utilizando los graves para las fundamentales y los demás instrumentos para el resto de notas del acorde. Se prueban diferentes solistas (algunos alumnos se niegan a participar por falta de seguridad en sí mismos). Se selecciona a dos alumnos, un violín y un violoncelo, como improvisadores y la parte “B” queda definida como dos solos improvisados de estos dos alumnos mientras el resto de la orquesta realiza el sencillo acompañamiento.

j) Generar una Coda:

Un acorde de dominante con una pequeña idea melódica que se interpreta en canon empezando por las violas y terminando en los violines primeros, con un acompañamiento simple de la fundamental de la dominante en los violoncelos da paso a una cadencia a sólo de un alumno (viola), a quien se le pide que como final de su cadencia interprete un trino sobre una nota concreta lo que da paso a la interpretación a *tutti* del motivo 1, bajando por niveles dentro del acorde de tónica en un vigoroso y expresivo final. La contundencia y la coherencia de este último momento es especialmente interesante ya que el público puede asistir al espectáculo de una obra improvisada pero con una construcción interna fundamentada en el desarrollo de los elementos inventados al principio. Gracias al constructivismo integrador con que se trabaja los alumnos tienen la impresión de estar interpretando en cierto modo una obra, no una “improvisación” (en el sentido despectivo del término).

k) Recordar y repetir el conjunto de la obra

Recordar brevemente las tres secciones de que consta la obra compuesta, haciendo especial mención de los pasajes que pudieran confundirse u olvidarse por su parecido con otros de igual armonía. Prestar atención especial a los alumnos que han mostrado más facilidad para olvidar sus intervenciones. Apelar al sentido de responsabilidad que cada uno de los intérpretes tiene en ciertos pasajes. Recordar, incluso caricaturizando si es necesario, los paralelismos de gestos o indicaciones del director con ciertos pasajes.

La obra queda terminada y se le da una vuelta completa, parando lo menos posible, para dar una visión de continuidad y hacerles sentir la presión de una actuación en directo ante el público donde no es posible corregir errores.

Cuatro horas más tarde, exactamente a las 5 de la tarde del mismo día, tuvo lugar una audición pública en la que se interpretó la obra completa. Hubo algunos despistes en la interpretación pero en general la pieza funcionó dentro de unos límites razonables. Como se puede deducir fácilmente, la interpretación en público no es más que un aspecto del trabajo; lo más importante es el complejo proceso de creación de la pieza y la vivencia de todo el alumnado que participa en él.

Evaluación didáctica:

a) Elementos del lenguaje y de técnica musical que se trabajan:

- *Forma:* la improvisación se encuadró finalmente en una pieza de dos partes bien diferenciadas más una coda con materiales de la primera parte (A+B+Coda),...
- *Armonía:* conceptos de tónica, dominante y subdominante, acorde-arpeggio, tonalidades, estructura armónica (I-V-V-I – I-IV-V-I)
- *Melodía:* motivo, semifrase, frase, transporte y enlace de motivos,...
- *Ritmo:* diferentes patrones de instrumentación, con articulaciones y “toques” adaptados a los diferentes instrumentos,...
- *Técnica instrumental:* cada instrumentista se ve forzado a buscar rápidamente digitaciones, arcadas, respiraciones,... que se adapten a los motivos inventados.

b) Competencias que se desarrollan:

- *Creatividad:* creación de motivos, creación de acompañamientos, elección del tipo de arpeggio, articulación, ataque,...
- *Memoria:* Cada motivo que se inventa pasa inmediatamente a la memoria. Es imprescindible una perfecta retención de los motivos inventados estableciendo sus relaciones y modificaciones cada vez que se utilizan. Utilizar técnicas de memoria basadas en la comprensión, en el dibujo melódico, en la digitación, en el ritmo, etc.

Aprender técnicas de transporte, enlace y cambio de nivel de motivos melódicos, de acuerdo con una armonía.

- *Concentración*: la participación en el conjunto requiere una continua atención al desarrollo de la obra. Si se pierde el contacto, por poco que sea, con la evolución de cada paso de la construcción de la obra, es posible que ya no se pueda recuperar el hilo para seguir participando del conjunto. El esfuerzo es considerable y cada intérprete participa activa y conscientemente en el resultado global. Una pérdida de concentración significa salirse del juego y sentirse perdido.

- *Audición*: cada motivo que se inventa y sus posibles segundas voces acompañantes deben ser pasados al instrumento propio, identificando las notas con las que se interpretan. La audición no es sólo melódica o rítmica. Con frecuencia la comprensión armónica es la responsable de una correcta identificación de los sonidos, lo que significa una audición de funciones armónicas con sus correspondientes implicaciones melódicas.

c) Claves del funcionamiento

Los alumnos, en general, siempre participan con mucha entrega e ilusión en una actividad creativa. Si no han hecho nunca algo similar, como en este caso concreto, se mantienen a la expectativa sin saber cómo reaccionar, pero una vez dentro del ambiente y teniendo en cuenta la gran cantidad de tareas que se les vienen encima, el tiempo pasa muy rápido y existe una sensación de disfrute mezclado con inquietud e inseguridad.

Lo que se exige de cada instrumentista es siempre proporcional a lo que ellos pueden desarrollar, siempre tendiendo a tensar la cuerda de sus conocimientos, de su concentración, de su memoria y de su audición. No es una actividad fácil. El disfrute proviene en parte de la aventura y de la dificultad que hay que sobrepasar. No se trata de disfrutar por lo bien que se ha hecho, si es muy fácil, sino de poner a prueba las fuerzas, el conocimiento, la pericia, la capacidad de reacción... Es un disfrute que sólo se obtiene por un esfuerzo, por un reto. Hacer música, participando en su creación, es una tarea altamente satisfactoria que suele acrecentar la sensación de participar activamente en la creación de la música y por tanto la sensación de “ser” músico.

d) ¿Qué incidencia tiene en el alumnado fuera del aula?

La incidencia en el alumno que participa en este tipo de actividades de creatividad dirigida por un entramado de conocimientos no es algo definido completamente. Está por evaluar y necesita de estudios posteriores tanto a corto como a medio plazo. Sin embargo es posible arriesgar, con el aval de mi propia experiencia en muchos otros casos, la sensación de que el alumno se siente más músico, más en posesión de conocimientos del lenguaje, percibe que controla más lo que hace y esto le aporta seguridad en su relación con la música. Por otra parte, la creatividad aporta satisfacción y disfrute personal, difícilmente evaluable por la cantidad de variables de circunstancias personales que conlleva.

Propuestas que se deducen para los que enseñan música

La improvisación es una herramienta de desarrollo de creatividad y motivación de un valor que no es necesario demostrar ahora. Sin embargo la improvisación que se muestra en esta actividad es una improvisación controlada. Es decir los elementos morfosintácticos musicales y los conceptos de teoría están avalando el resultado y dando un interés especial a la formación de los alumnos.

Por tanto, y de acuerdo con lo visto, yo recomiendo entre otras muchas cosas:

- Incluir el análisis como herramienta pedagógica dentro de la clase instrumental, tanto en la clase individual como en la colectiva
- Incluir del mismo modo la creación controlada como herramienta pedagógica.
- Introducir elementos de armonía lo antes posible en la formación de los alumnos
- Extraer elementos de trabajo de las propias obras de repertorio.
- Apoyar el estudio de la técnica instrumental en el estudio de los elementos del lenguaje

De la web del Conservatorio del Liceu cuelga un video (de su propiedad) con fragmentos de este taller de improvisación. Dirección: [http://www.conservatori-liceu.es/video impr cat.htm](http://www.conservatori-liceu.es/video_impr_cat.htm)

Conservatori del Liceu

Emilio Molina: Miembro del Equipo Pedagógico del Programa de Estudios de la Red de Escuelas de Música del Conservatorio del Liceu. Catedrático de Improvisación y Acompañamiento del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Director del Instituto de Educación Musical (IEM)