

ISEACV
Institut Superior de
Estudis Artístics
Castelló de Segúria

C S M C
SALVADOR SEGUÍ

Conservatori Superior
de Música de Castelló

I Congreso Internacional de Trompeta del Conservatorio Superior “Salvador Seguí” de Castellón

2019

Del 24 al 27 de abril

**LA IMPROVISACIÓN EN LA CLASE DE TROMPETA:
UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA FAVORECER LA CREATIVIDAD EN LOS
ALUMNOS.**

**IMPROVISATION IN TRUMPET CLASSROOM:
A METHODOLOGICAL PROPOSAL TO IMPROVE THE STUDENTS CREATIVITY.**

GARCÍA BOSCA, Miguel Ángel.

(Conservatorio Superior de Música "Salvador Seguí", Castellón de la Plana)

mgarcia257@gmail.com

Resumen

La didáctica utilizada en la enseñanza-aprendizaje de la música y su sometimiento a la lectura de la partitura ha creado intérpretes con gran habilidad que, por otra parte, no han desarrollado las aptitudes apropiadas para crear su propia música. A través del análisis, la audición y la improvisación, el alumno adquiere destrezas y habilidades, interioriza los elementos musicales y aplica los conocimientos adquiridos. Como resultado, transmite su conocimiento y sentimientos de forma autónoma y creativa. Esta propuesta se centra en la importancia del análisis, la audición y la improvisación como valor pedagógico en la educación musical de la trompeta en las enseñanzas elementales de música que comprende un total de 4 cursos.

En 2012 se comenzó con la *Metodología IEM* y se seleccionó una muestra de 14 alumnos de 8 a 14 años que cursaban estas enseñanzas en la escuela de música de "Joventuts Musicals de la Vall d'Albaida" de la Comunidad Valenciana.

Palabras clave: destrezas, audición, improvisación, análisis, Metodología IEM, trompeta.

Abstract

The didactics used in teaching-knowledgement in music, and its submission to sheet reading have created players with great ability who, by the other side, have not developed the appropriated skills to create their own music. Through analysis, audition and improvisation, the student acquires capabilities and skills, interiorizes the musical elements and applies the acquired knowledge. As a result, he transmits its thoughts and feelings in an autonomous and creative way. This proposal centers itself in the importance of analysis, audition and improvisation as a pedagogical value in trumpet musical education in elementary music teaching, which covers a total of 4 courses.

In 2012 *IEM Methodology* was begun with a sample of 14 students from 8 to 14 years old who were currently studying these courses in the "Joventuts Musicals de la Vall d'Albaida" music school, in the Valencian Community.

Key words: skills, audition, improvisation, analysis, IEM Methodology, trumpet.

Contenido

Resumen	2
Abstract.....	2
1. Introducción.....	4
1.1 La improvisación en la educación musical actual.....	4
1.2 Metodología de aprendizaje.....	6
1.3 Método de trabajo.	6
2 Esquema de una unidad didáctica.	8
2.1 Cantar la canción y analizarla.....	8
2.2 Análisis.....	8
2.3 Ritmo.	8
2.4 Melodía.	8
2.5 Educación auditiva.	9
2.6 Instrumentación.....	9
3 Conclusión.	10
4 Líneas de investigación futuras.....	11
5 Bibliografía.....	12

1. Introducción.

En la educación musical, el análisis, la audición y la improvisación juega un papel importante en el desarrollo del currículo por la necesidad de dar una respuesta al ámbito de la educación musical.

Actualmente existen diferentes corrientes que desarrollan la creatividad a través de la práctica musical en los alumnos. Estas corrientes dan importancia a la comprensión de los procesos y los resultados creativos en la ejecución musical.

Las distintas tendencias de la psicología están de acuerdo en que la creatividad es un proceso intelectual caracterizado por la originalidad, el espíritu de adaptación y la posibilidad de hacer realizaciones concretas. Esta quiere demostrar la importancia que para la enseñanza de la música en general, y para los alumnos de trompeta en particular, tiene el análisis, la audición y la improvisación en su aprendizaje. Siendo la finalidad la de obtener destrezas y habilidades, interiorizar los elementos musicales y aplicar, en la práctica, los conocimientos adquiridos.

Como afirmaba Albert Einstein, “*La creatividad es la inteligencia divirtiéndose*”.

1.1 La improvisación en la educación musical actual.

Las enseñanzas elementales de música pretenden garantizar una sólida formación en el dominio de las técnicas instrumentales. De ahí que se atribuya a determinadas asignaturas una relevancia especial, en beneficio de una formación musical global más acorde con el carácter humanista que exige la formación integral del músico.

Actualmente, la didáctica utilizada en el estudio de la trompeta está enfocada a una serie de aspectos metodológicos que constituyen los principios fundamentales de la técnica interpretativa de la partitura como pueden ser:

- **La concienciación corporal, relajación y control mental** como elementos esenciales para una correcta interpretación.
- **El control de la respiración diafragmática:** dominio de la columna del aire.
- **El desarrollo de una embocadura correcta** a partir del estudio de la boquilla.
- **La construcción de un sonido de calidad** dotado de amplitud, riqueza tímbrica y afinación.
- **El control de la emisión y el desarrollo de las articulaciones.** La ejecución de las articulaciones será clara y precisa, adaptándose a los diferentes tipos de escritura musical y a los diferentes estilos interpretativos.
- **El registro,** siempre necesario para poder abordar la totalidad del repertorio.
- **El desarrollo de la flexibilidad y trabajo de vocalizaciones,** como recurso para poder conseguir mejor flujo del aire en los diferentes registros.
- **El control y la velocidad de la digitación.** Es importantísimo la sincronización de los dedos y la emisión del sonido.
- **Conocimiento y dominio de los diferentes efectos sonoros.** Uso de diversas sordinas y otros efectos propios de la música contemporánea.

Actualmente, en las enseñanzas elementales de música, la ausencia casi total del análisis, la audición y la improvisación en los métodos de enseñanza tanto instrumentales como teóricos ocasionan que una gran parte de alumnos no sean capaces de utilizar el lenguaje musical aplicado a su instrumento para expresar ideas propias, sintiéndose así incapaces de improvisar. Tal vez mediante las carencias elementales de conocimientos básicos (armonía y análisis) y el desarrollo de habilidades en torno a la capacidad de la improvisación musical, los alumnos se forman a espaldas de la creatividad. La inmensa mayoría son exclusivamente intérpretes.

La principal causa de no desarrollar la improvisación musical es la ausencia de fomento de esa formación integral del músico por el uso de una metodología tradicional, demasiado técnica, basada en la interpretación de obras musicales escritas.

El análisis, la audición y la improvisación en el aula podrían representar una nueva visión a la hora de trabajar aspectos musicales en clase, pero frecuentemente resulta una faceta desconocida para muchos docentes de la asignatura.

El análisis, la audición y la improvisación en el aula de trompeta debe ser la base sobre la que se sustenta una materia que ayude al crecimiento personal y a la formación integral del alumno a través de la experimentación, la exploración, la participación, la cooperación y la diversión. Partiendo de esta idea, la música pasa a ser gratificante para cualquier alumno.

Además, hay otros aspectos pedagógicos que hoy en día resultan fundamentales para adquirir una técnica interpretativa completa como son:

- Un profundo conocimiento **armónico** y **formal** de la partitura. Ello exige el **análisis** para formarse una comprensión global de la obra.
- **La audición** *potencia la escucha atenta, desarrolla el sentido de la armonía, potencia la capacidad auditiva* y la memoria musical.
- La **improvisación** que consiste en utilizar los elementos musicales conocidos para obtener un resultado nuevo.

Los alumnos tienen una gran capacidad de inventar, la cual se debe potenciar a través del análisis, la audición y la improvisación ya que son las herramientas perfectas para desarrollar estas aptitudes naturales que los alumnos poseen.

Las diferentes metodologías en la educación musical que surgieron a lo largo del siglo XX como Dalcroze, Kodaly, Orff, y Willems, y otros de más recientes como Murray Schafer, Violeta Hemsy o Emma Garmendia, han valorado la importancia educadora del desarrollo de la creatividad, por lo que la presencia de la improvisación en estos métodos pedagógico-musicales nos llevan a la conclusión de que la improvisación musical favorece la creatividad y desarrolla la intuición, la imaginación, la inventiva y la originalidad.

A continuación, presentamos definiciones de grandes pedagogos y educadores de la enseñanza musical haciendo referencia a la importancia de la creatividad:

- **Dalcroze** valora la improvisación, como una expresión que parte de lo más profundo del ser humano, y así, se puede estudiar la relación entre el orden cerebral y la respuesta muscular.
- **Kodály** tiene como base la seguridad de que las capacidades del niño maduran y se desarrollan junto al conocimiento de los cantos de tradición oral. Con recursos didácticos adecuados a las edades de los alumnos se pueden alcanzar las áreas de la improvisación, la composición, la armonía, la expresión corporal y las audiciones.
- **Orff** propone que, partiendo del ritmo verbal, surgirá el ritmo musical, que podrá ser trabajado con el cuerpo, con instrumentos de percusión, a través de la interpretación e improvisación.
- **Willems** considera la improvisación como la única manera de profundizar realmente en la música, ya que el niño pasa de ser un espectador a un creador motivado.
- **Schafer** utiliza la improvisación como recurso del conocimiento sonoro para conocer los elementos y las cualidades de la música.
- **Hemsy de Gainza** (2005), en su libro "La improvisación musical" comenta:
"No concibo una educación musical y mucho menos una iniciación musical sin libre expresión. Improvisar en música es lo más próximo a hablar en el lenguaje común... No se trata de negar ni de pasar por alto el arte musical, sino de construir un camino que permita a los alumnos un acceso maduro al mismo... es indispensable tener la posibilidad de participar con la música propia, la que llevamos dentro, para poder integrar mejor la

música de fuera. Por eso, partimos de y nos apoyamos siempre en aquello que el alumno trae o aporta al proceso educativo." (p.11)

- **Garmendia**, valora la improvisación como un acto de espontaneidad que radica de manera inconsciente en los orígenes de la música para completarse en sus formas más elaboradas, con las facultades racionales indispensables para la composición.

Por lo tanto, podemos afirmar que la improvisación en la enseñanza musical favorece una pedagogía activa, además de valores como la espontaneidad y la creatividad.

Sin duda alguna, improvisar es hablar con su instrumento. El instrumento es el medio del que nos servimos para aprender el lenguaje musical y para expresar nuestras ideas. Cuando se improvisa se utilizan reglas conocidas y asimiladas para dar vida a nuevas ideas.

1.2 Metodología de aprendizaje.

Podríamos decir que la improvisación es un lenguaje que se estudia, que sigue una didáctica de aprendizaje y una metodología.

Esta didáctica de aprendizaje está basada en la Metodología IEM.

La Metodología IEM, es un sistema integral de educación musical que se centra en promover y potenciar la enseñanza de la música, basándose en el desarrollo de la creatividad y en la improvisación, entendida como control del lenguaje musical. Aporta al alumno destrezas y habilidades, interioriza los elementos musicales y aplica, en la práctica, los conocimientos adquiridos. Como resultado transmite su conocimiento y sus sentimientos de forma autónoma y creativa favoreciendo la confianza en sí mismo.

Los Principios Fundamentales de la **Metodología IEM** son:

- a. Selección y análisis de la obra o fragmento adaptado a un nivel educativo concreto.
- b. Extracción de los procesos melódicos, rítmicos, armónicos y formales que interesen para su desarrollo técnico e interpretativo.
- c. Propuesta de ejercicios derivados del análisis.
- d. Improvisación y composición de nuevas obras o fragmentos de acuerdo con los elementos analizados.

La Metodología IEM considera la partitura como unidad que proporciona materiales. Estos nos ayudan a impulsar el proceso de enseñanza-aprendizaje creador del alumno contando con la ayuda de su profesor. La improvisación musical, entendida como consecuencia del control del lenguaje musical es el eje que vertebra este Sistema Pedagógico.

1.3 Método de trabajo.

Podemos utilizar dos procedimientos metodológicos de trabajo, los cuales tienen los mismos objetivos, la comprensión de la partitura por parte del alumno:

- **La partitura como punto de partida.** Se presenta la partitura de los cuales se extraen los elementos analizados en ella para promover el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno.
- **La partitura como objetivo.** El profesor conduce al alumno a la composición de obras similares a la que es objeto de estudio. La partitura se muestra al final del proceso.

La partitura como punto de partida y la partitura como objetivo, son dos procesos metodológicos complementarios que se alternan en las unidades didácticas.

Se parte de un material (canción popular, melodía clásica o pieza de repertorio). La elección de obras y su graduación debe estar de acuerdo con sus aportaciones musicales: formales, armónicas, melódicas, rítmicas y técnicas y análisis melódico, formal, armónico, rítmico y técnico:

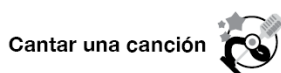
- **Formal y Melódico:** Frases, Semifrases. Motivos. Desarrollo del motivo. Pregunta-respuesta. Sistema tonal o no tonal. Adaptaciones del motivo a la estructura.
- **Armónico:** Armonía implícita en la melodía. Reglas para obtener el análisis armónico a partir de la melodía. Notas reales y notas de adorno. Estructuras. Enlaces armónicos adaptados a cada instrumento. Armonía no tonal.
- **Rítmico:** Patrones rítmicos. Descripción de patrones. Clasificación por dificultad. Patrones rítmicos característicos de cada instrumento.
- **Ejercicios técnicos** derivados del análisis: Escalas. Arpeggios. Progresiones. Interpretación final de la obra. Otros arreglos de la misma obra pensados por el intérprete. Lectura a primera vista. Otras obras de repertorio de similares características.

2 *Esquema de una unidad didáctica.*

En el siguiente ejemplo observaremos el resultado de una unidad didáctica de primer curso. En ella, observaremos el procedimiento para desarrollar todo lo expuesto anteriormente.

Esta unidad didáctica está secuenciada para 4 sesiones.

2.1 *Cantar la canción y analizarla.*

Cantar una canción

Cada unidad didáctica parte de una melodía popular o clásica cuya correcta interpretación será uno de nuestros objetivos.

La primera actividad siempre es aprender a cantar la canción (con su letra) o tararear la melodía escogida como guía de cada unidad de trabajo.

2.2 *Análisis.*

Analizaremos las canciones formal, rítmica, melódica y armónicamente.

El análisis nos proporciona los elementos de trabajo de la unidad. Desde el punto de vista formal, las divisiones importantes de la obra, las frases y semifrases. Desde el punto de vista rítmico, las figuras, compases, motivos rítmicos, etc. Desde el punto de vista armónico, la tonalidad, los acordes, los enlaces, etc. Desde el punto de vista melódico, los motivos y las células, las notas reales, las notas de adorno, etc.

2.3 *Ritmo.*

Los elementos rítmicos extraídos de las canciones sirven para efectuar propuestas de ejercicios. Estos ejercicios nos ayudan a practicar las figuras, compases que aporta la canción y la emisión correcta de los nuevos sonidos.

Pueden realizarse con percusión corporal y de cualquier otra forma que se considere conveniente.

Se sugieren ejercicios en la mayoría de las unidades, pero se hace especial trabajo en aquellas en donde aparezcan figuras rítmicas nuevas.

Los ejercicios se presentan con tres variantes:

- Escritos íntegramente.
- Para completar.
- Para inventar.

2.4 *Melodía.*

Melodía

Ejercicios melódicos.

Práctica de los acordes analizados en la canción, notas reales y notas de adorno. Numerosos y variados ejercicios de cada concepto.

Estos ejercicios están destinados a la mejor emisión del sonido, el

control de los dedos y la práctica de la articulación.

Los ejercicios se presentan con las misma tres variantes que en el apartado rítmico.

Paulatinamente se van incorporando propuestas de ejercicios de técnica de escalas y arpeggios, que siempre están relacionados con la tonalidad, el compás y la figuración rítmica de la unidad.

2.5 Educación auditiva.

Audición

Se proponen unos motivos y se inventan otros.

El profesor u otro alumno toca uno de los motivos que se proponen; los alumnos restantes escuchan y repiten (muy apropiado para las clases colectivas.)

El mismo ejercicio anterior, pero improvisando los motivos.

El objetivo es desarrollar la creatividad del que inventa y la memoria y la concentración de los que escuchan y repiten.

2.6 Instrumentación.

Instrumentación

La melodía y los materiales aprendidos nos sirven para confeccionar una instrumentación que nosotros proponemos

para 2 o 3 trompetas pero que puede adaptarse a cualquier número de instrumentos.

La instrumentación está dividida en dos partes:

- La propia canción acompañada.
- Improvisación libre donde hay que dejar total libertad de expresión al alumno.

Con frecuencia se añaden otras melodías relacionadas con los temas tratados en la unidad.

3 Conclusión.

Con esta propuesta metodológica hemos procurado mostrar los beneficios que el análisis, la audición y la improvisación pueden aportar en el aula de trompeta.

Las conclusiones que exponemos a continuación son fruto de la investigación realizada desde 2012 hasta la actualidad y se fundamentan en el trabajo que hemos mostrado anteriormente.

Al empezar con la propuesta metodológica nos propusimos como principal objetivo estudiar la importancia del análisis, la audición y la improvisación en el desarrollo de los alumnos de trompeta.

El objetivo general que nos habíamos marcado consistía en valorar cómo favorece el análisis, la audición y la improvisación en el desarrollo del alumnado de trompeta que cursa las enseñanzas elementales de música. La propuesta práctica del trabajo de investigación aporta ideas reales para poder trabajar estos aspectos de la música, demostrando además que se pueden complementar perfectamente las unidades didácticas del libro de texto con unas exigencias que vienen marcadas por la Administración Educativa a través del Diseño Curricular.

Después de hacer una investigación meticulosa e intensiva de gran variedad de editoriales y autores destacados en el ámbito psicológico y educativo de la actualidad trompetística en otros trabajos académicos relacionados, podemos afirmar que la enseñanza de la trompeta con metodologías que utilizan el análisis, la audición y la improvisación son muy escasas pero, como hemos observado en el estudio muestral anteriormente citado, al mismo tiempo son necesarias para el desarrollo integral de los alumnos y para su motivación.

Debido también a la carencia de material específico para la trompeta en la Metodología IEM, realizamos unidades didácticas para todos los cursos de las enseñanzas elementales.

Estas unidades didácticas se empezaron a trabajar en la escuela de “Joventuts Musicals de la Vall d’Albaida” con 14 alumnos y los resultados fueron positivos. Los alumnos se adaptaron perfectamente a esta metodología.

Los resultados extraídos de la muestra sacaron a relucir que es posible la inclusión tanto del análisis como de la audición y la improvisación desde el primer curso de las enseñanzas elementales hasta la finalización de esta etapa. Este tipo de actividades no solo se complementan con las actividades clásicamente asociadas con el entorno de la enseñanza clásica musical sino que, en conjunto, crean a un músico más sólido, capaz y consistente con su práctica interpretativa y creativa. También se observa en ellos una mayor motivación a la hora de abarcar su estudio, ya que a través de las herramientas que se les otorgan mediante la improvisación son capaces de crear su propia música, entablando así una relación más firme con su instrumento y con el lenguaje musical.

4 Líneas de investigación futuras.

La presente propuesta metodológica pretende ser un motivo más para fomentar en el aula de trompeta el uso de unas metodologías y recursos basados en el análisis, la audición y la improvisación. Pretende a su vez ser la continuación de otros estudios que se han realizado previamente sobre esta temática. De este modo, la información del trabajo podrá ser de gran utilidad en investigaciones futuras y así mejorar la formación de los alumnos en nuestra sociedad.

Presentamos a continuación unas líneas de investigación futuras:

- La puesta en marcha de la propuesta didáctica para toda la etapa de enseñanzas elementales de trompeta en "Joventuts musicals de la Vall d'Albaida",
- Seguir investigando en las diferentes metodologías que actualmente se basan en el análisis, la audición y la improvisación para que el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula de trompeta sea más completo.
- El presente trabajo se ha centrado concretamente en la etapa educativa las enseñanzas elementales de trompeta. Proponemos que se realice también un seguimiento en otros niveles, tanto en enseñanzas elementales, profesionales y superiores, pues será de gran ayuda para completar una formación integral en la materia de música de todos los niveles.
- Seguir realizando unidades didácticas para todos los niveles en las enseñanzas elementales y profesionales de música en la especialidad de trompeta y progresivamente trasladarlo a otras especialidades instrumentales de dicha etapa.

5 Bibliografía.

- Alberola, V. y Luis Andres, L., (1998). *La trompeta 01*. Valencia, España: Rivera Editores.
- Aróstegui, J. L. (2012). *El desarrollo creativo en Educación Musical: del genio artístico al trabajo colaborativo*. Santa María, Brasil: *Revista do Centro de Educação UFSM*, 37(1), 31-44.
- Cañada, P. (2000, Junio-julio-agosto) *Música Creativa a través de la improvisación*. Quaderns digitals.net. N°57 Disponible en:
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=1309
- Cisneros, J. M. (2000) *La improvisación como sistema pedagógico*. Revista virtual filomúsica N° 8. En: <http://www.filomusica.com/filo8/monbach.html>
- Chevais, M., (1932): *La Nouvelle Education*. París, Francia: A.Leduc.
- Fabra, J.C., (2005). *Trompeta.0 Iniciació*. Barcelona, España: Dinsic Publicacions Musicals.
- Fabra, J.C. y Reverté, J.R., (2012). *Trompeta 1*. Barcelona, España: Dinsic Publicacions Musicals.
- Hemsey de Gainza, V. (2007), *La improvisación musical*. Buenos aires, Argentina: Ricordi Americana.
- Garmendia, E., (1988). *Educación audioperceptiva*. Buenos aires, Argentina: Ricordi Americana.
- García Boscá, M.A., (2015). *Yo y mi trompeta 1*. Valencia, España: PILES, Editorial de Música S.A.
- García M.A. y Molina, E.,(2013). *Trompeta 1*. Madrid, España: Enclave Creativa Ediciones S.L.
- Kenny, B. J., & Gellrich, M. (2002). *Improvisation*. In R. Parncutt & G. E. McPherson (Eds.), *The Science and Psychology of Music Performance* (pp. 117-134). New York: Oxford Univ. Press.
- López Torres, M. (1997). *Método de Trompeta Progresivo Nivel 1*. Valencia, España: PILES, Editorial de Música S.A.
- Lamberti, D. (2001). *Algunas consideraciones sobre improvisación*. Recuperado de <http://www.daniellamberti.com/enero.htm>
- Michel, J.F., (1991). *Method for Trumpet, Cornet, Eb Horn, Euphonium, Trombone, Bass*. Suiza, Swytzerland: Marc Reift Editions (EMR).
- Molina Fernández, E.,(2003). *La lectura a primera vista y el análisis*. *Música y educación* 56 (4) 73-90
- Molina Fernández, E.,(2006). *Análisis, improvisación e interpretación*. *Eufonia* 36
- Oldenkamp, M. (2012, mayo 24). *Escuchar, leer y tocar 1*. Alemania: Haske.
- Pastor, J.J. y Signes J.A.,(2002). *Sopla, sopla*. Valencia, España: Rivera Editores.
- Rubio Gisbert, C., (2011). *La trompeta, metodo de aprendizaje*. Valencia España: Rivera Editores.

Sparke, P., (2004). *Starter Studies, 65 Progressive Studies*. London, England: Anglo Music.

Sternberg, R. J.; Lubart, T. I., (1997). *La creatividad en una cultura conformista. Un desafío a las masas*. Barcelona, España: Paidós.