

La Improvisación en la clase del pianista acompañante. Modelo didáctico de la Metodología IEM en las Enseñanzas Profesionales de Música

María Gertrudis Vicente Marín¹.

Conservatorio Profesional de Música de Murcia.

Resumen

La improvisación supone un aspecto fundamental en el aprendizaje de la música; sin embargo, la mayor parte de los músicos no poseen herramientas para improvisar. En este sentido, la Metodología IEM promueve el uso del análisis con el propósito de comprender la música y crear nuevas ideas musicales. Con el fin de que el pianista acompañante ayude a sus alumnos a la comprensión de la música que interpretan, resulta pertinente el uso de esta metodología mediante el desarrollo de un modelo didáctico adaptado a la función del pianista acompañante. Así, uno de los objetivos principales de esta investigación consiste en describir la adaptación de la Metodología IEM a la clase con el pianista acompañante, para lo que se ha empleado una metodología basada en el análisis de los estudios existentes. El resultado obtenido consiste, principalmente, en la producción de un modelo didáctico aplicado a la función docente del pianista acompañante basado en la Metodología IEM. En conclusión, esta investigación tiene repercusiones para estudios posteriores, como puede ser la puesta en práctica del modelo didáctico diseñado y su valoración.

Palabras clave: improvisación, pianista acompañante, metodología iem, enseñanzas profesionales de música.

---

¹ mariagertrudi.vicente@murciaeduca.es
<https://www.cpmusicamurcia.com>

Improvisation in the class of the piano accompanist. Didactic model of the IEM Methodology in Professional Music Education

Abstract

Improvisation is a fundamental aspect of learning music; however, most musicians do not have the tools to improvise. In this sense, the IEM Methodology promotes the use of analysis for the purpose of understanding music and creating new musical ideas. In order for the accompanying pianist to help his students to understand the music they play, it is pertinent to use this methodology by developing a didactic model adapted to the role of the accompanying pianist. Thus, one of the main objectives of this research is to describe the adaptation of the IEM Methodology to the class with the accompanying pianist, for which a methodology based on the analysis of existing studies has been used. The result obtained consists, mainly, in the production of a didactic model applied to the teaching function of the accompanying pianist based on the IEM Methodology. In conclusion, this research has repercussions for further studies, such as the implementation of the didactic model designed and its evaluation.

Keywords: improvisation, piano accompanist, iem methodology, professional music education.

Introducción

El objeto de estudio de esta investigación se corresponde con el desarrollo de la improvisación y el análisis en la clase con el pianista acompañante en las Enseñanzas Profesionales de Música en el Conservatorio Profesional de Música de Murcia. La Metodología IEM se basa en el uso del análisis y la improvisación para la comprensión, creación e interpretación de la música. La aplicación de esta metodología ha sido puesta en práctica en muchos ámbitos diferentes de la educación musical, existiendo estudios de investigación sobre los beneficios de dicha aplicación, así como material didáctico destinado a diversos instrumentos, pero no se han encontrado estudios que traten de la acción docente del pianista acompañante. Por esta razón es de interés ampliar la aplicación de esta área y ofrecer al colectivo del pianista acompañante la

REIF, 2021, 5, 42-54 (ISSN 2659-8345) Revista de Educación, Innovación y Formación

posibilidad del uso de esta metodología en el aula, así como enriquecerla con nuevos recursos didácticos.

Epígrafe teórico

La improvisación es un aspecto de la música que siempre ha estado presente en cualquier músico de manera habitual y natural. Si se hace un recorrido por las diferentes definiciones que importantes pedagogos, investigadores y docentes han hecho a lo largo de la historia, se puede observar que todos ellos coinciden en un punto común: la improvisación es el resultado de poder hablar un lenguaje como consecuencia de comprenderlo. En relación con esta definición, resulta obvio que improvisar sea algo intrínseco a cualquier músico. Sin embargo, la presencia de la improvisación a lo largo de la historia ha ido variando hasta tal punto que ha ido desapareciendo de la formación musical aunque, paradójicamente, esté contemplada en los programas de estudio.

Resumiendo brevemente las características de la improvisación en cada época, en el Renacimiento la práctica de la improvisación era obligada para conseguir un puesto de trabajo; durante el Barroco, el músico solía ser compositor intérprete de varios instrumentos - la improvisación era practicada sobre todo por teclistas, violinistas y cantantes - director de coro y orquesta y pedagogo; en el clasicismo y el romanticismo el autor es el intérprete de sus propias obras pero poco a poco se va centrando en su actividad compositiva, iniciándose una separación entre intérprete y compositor; y en el siglo XX, la improvisación permanece, sobre todo, gracias a los organistas (Molina, 1998).

Como se deduce de lo expuesto, la principal causa de haber perdido de vista la improvisación en la actualidad es debido a la separación existente entre las distintas funciones; por ejemplo, entre el pedagogo, el intérprete y el compositor. En este sentido, Molina (1998) hace referencia a esta idea de una forma más concreta: “El entorno cultural que conocemos como occidente ha asistido en los últimos siglos, desde el punto de vista musical, a una separación y especialización de las funciones” (p. 34). Actualmente y desde hace unos cien años, el enfoque de los conservatorios en el aprendizaje de un instrumento se basa en la formación de intérpretes que aprenden a tocar técnicamente su repertorio dejando a un lado su comprensión.

En este contexto surge la necesidad de desarrollar metodologías que ayuden a potenciar la improvisación en los estudiantes, siendo una de ellas la Metodología IEM, objeto de nuestro estudio, y cuyo creador y máximo representante es Emilio Molina. Así, la razón de ser de la Metodología IEM consiste en la renovación de la pedagogía musical mediante una metodología que proporcione todos los elementos imprescindibles para una buena formación musical e instrumental.

El término Metodología IEM está formado por dos palabras: metodología e IEM. La primera hace referencia al conjunto de actuaciones que llevan a alcanzar unos objetivos concretos. La segunda se corresponde con las siglas de 'Instituto de Educación Musical', a las que se añaden dos palabras más que hacen referencia al nombre de su fundador: Emilio Molina.

Los orígenes del Instituto de Educación Musical Emilio Molina (IEM) se remontan hace más de veinte años con el objetivo de continuar con la labor pedagógica de su fundador. Está integrado por los profesores fundadores, aquellos que se hayan incorporado a su proyecto aportando sus experiencias y los que comparten su filosofía. Todos ellos forman la 'Asociación Instituto de Educación Musical Emilio Molina' constituyendo una entidad que se acoge a la ley que regula el derecho de Asociación - Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo (BOE 26 de Marzo de 2002) -.

La Metodología IEM es, por tanto, la Metodología llevada a cabo por los profesores que integran el Instituto de Educación Musical y que se basa en la improvisación. Se trata de un Sistema integral de educación musical desarrollado por el Instituto de Educación Musical de Emilio Molina que se ocupa de la enseñanza musical aplicada a todos los niveles y a todas las materias de modo que haya coherencia entre todas ellas y basándose en la improvisación, el análisis y el desarrollo de la audición. Estos son los elementos principales en los que se apoya la Metodología IEM y entre ellos existe una estrecha relación: si la improvisación es consecuencia del conocimiento del lenguaje musical, este es posible gracias al análisis musical en que debe estar implicada la audición.

El análisis y la audición son como 'colaboradores', ya que para comprender el lenguaje musical que permite improvisar, es imprescindible utilizar el análisis distinguiendo auditivamente los diferentes elementos analizados. Dentro del contexto de la Metodología IEM, se entiende el análisis musical como el que se

aplica sobre una composición atendiendo a los diferentes elementos que lo forman - la melodía, el ritmo, la armonía y la forma - con el fin de comprenderlos para poder, a posteriori, utilizarlos con libertad en el lenguaje musical.

Otro aspecto a destacar de la metodología está relacionado con el modo de proceder del profesor, que actúa como guía del alumno para comprender los elementos de una obra y cómo utilizar estos para expresar sus propias ideas. Para conseguir esto último, la metodología propone unos pasos a seguir en el siguiente orden: primero, seleccionar un determinado material musical; segundo, analizar los diferentes elementos presentes en ella desde el punto de vista de la armonía, la melodía, el ritmo, la forma y la técnica; tercero, extraer una serie de ejercicios; cuarto, poner en práctica estos ejercicios mediante los recursos de la improvisación en los que se trabaje la imitación, el completar y el inventar con el fin de asimilar las características melódicas, rítmicas, armónicas y formales presentes en la obra; y, por último y en quinto lugar, componer obras similares a la obra original.

Se ha hecho referencia a la improvisación, a la Metodología IEM y a continuación se alude a la figura del pianista acompañante. En los conservatorios existe la figura del pianista acompañante, que supone una pieza clave en el desarrollo de la formación de todos aquellos instrumentistas cuyo repertorio necesita de la parte de piano. En esta clase, el instrumentista trabaja junto al pianista acompañante el repertorio de su instrumento principal. Con el fin de que el pianista acompañante ayude a sus alumnos a la comprensión del repertorio que interpretan, así como trabajar todos aquellos aspectos propios de esta clase, resulta pertinente hacer uso de esta metodología desarrollando un modelo didáctico adaptado a la función docente del pianista acompañante para permitir al alumnado que adquiera las herramientas necesarias para analizar la música y poder comprenderla e interpretarla.

Las características del pianista acompañante en relación a su práctica docente se ha de entender para la presente investigación como las actuaciones pedagógicas que el profesor pianista acompañante lleva a cabo con los alumnos en el aula. Para ello, se han tenido en cuenta dos referencias principales. Por una parte, las investigaciones llevadas a cabo por Vallés (2015), Moore (1956), Katz (2009), Sansafar (2012), en su conjunto aportan los aspectos más específicos a tener en cuenta por el pianista acompañante: el

desarrollo de la capacidad comunicativa mediante el lenguaje corporal y la respiración que configuran la gestualidad, el trabajo del equilibrio sonoro entre los instrumentos, la escucha consciente y activa del sonido individual y de conjunto que permite anticipar la interpretación del compañero y el conocimiento de los diferentes instrumentos en materia de afinación, técnica y modo de producción del sonido.

Por otra parte, se ha considerado el currículo que se corresponde con el Decreto nº 75/2008, de 2 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de las Enseñanzas Profesionales de Música para la Región de Murcia - marco conceptual para el que está pensada esta investigación -. El currículo ofrece una serie de características específicas relacionadas con el tiempo y forma de las clases del pianista acompañante; y otras características generales relacionados con los objetivos y contenidos comunes de las especialidades que puede acompañar el pianista.

Objetivos

La Metodología IEM es aplicable a todas las áreas musicales, pero no se han encontrado estudios aplicados al pianista acompañante, de ahí el sentido de la presente investigación, que tiene como principal objetivo describir la adaptación de la Metodología IEM a la función docente del pianista acompañante en las Enseñanzas Profesionales de Música.

Concretando este objetivo principal, se pueden diferenciar los siguientes:

- 1) reflejar las características de la Metodología IEM en la función docente del pianista acompañante en las Enseñanzas Profesionales de Música.
- 2) Conocer la presencia de la improvisación en la normativa relativa a las Enseñanzas Profesionales de Música.
- 3) Conocer las características de la Metodología IEM atendiendo a las diferentes áreas musicales.
- 4) Conocer las características del pianista acompañante en relación a su práctica docente.
- 5) Descubrir las costumbres metodológicas del profesorado pianista acompañante en relación a la práctica del análisis y la improvisación.

Metodología

Atendiendo a estos objetivos, las acciones que se han llevado a cabo y las herramientas utilizadas para conseguirlos son: para ‘reflejar las características de la Metodología IEM en la función docente del pianista acompañante en las Enseñanzas Profesionales de Música’, se diseñarán unidades didácticas según la Metodología IEM aplicadas a la acción docente del pianista acompañante en las Enseñanzas Profesionales de Música basándose en un modelo que presente el esquema general de cada unidad basada en la Metodología IEM; para ‘conocer la presencia de la improvisación en la normativa relativa a las Enseñanzas Profesionales de Música, se revisará la normativa legal relativa a las Enseñanzas Profesionales de Música en el territorio español; para ‘conocer las características de la Metodología IEM se analizarán las características de la Metodología IEM mediante el estudio de la bibliografía existente; para ‘conocer las características del pianista acompañante’, se analizarán las características propias de la función docente del pianista acompañante mediante el estudio del currículo vigente y estudios relacionados; para ‘descubrir las costumbres metodológicas del profesorado en relación a la práctica del análisis y la improvisación’, se analizarán preguntas mediante el diseño de un cuestionario para analizar las costumbres metodológicas del profesorado pianista acompañante.

En primer lugar y previamente a la confección del modelo didáctico, para la detección de necesidades y justificación de la necesidad de desarrollar la improvisación con el pianista acompañante, se ha utilizado un instrumento de recogida de datos: un cuestionario para analizar las costumbres metodológicas del profesorado pianista acompañante. Este cuestionario está integrado por siete preguntas destinadas a los profesores pianistas acompañantes de los conservatorios de Murcia, Lorca y Cartagena. En cada una de las preguntas los profesores han valorado su grado de acuerdo con que los alumnos de Enseñanzas Profesionales trabajan determinados aspectos relacionados con la improvisación.

Considerando que la equivalencia de las respuestas se corresponde con: 1-totalmente en desacuerdo, 2- en desacuerdo, 3- algo en desacuerdo, 4- algo de acuerdo, 5- de acuerdo, 6- totalmente de acuerdo; más del 70% del profesorado está en desacuerdo con que los alumnos de Enseñanzas Profesionales de Música analizan las obras que interpretan, la mitad del profesorado está en desacuerdo con que los alumnos son capaces de analizar rítmicamente obras que interpretan y el 33% algo en desacuerdo, el 60% del profesorado está en desacuerdo con que los alumnos son capaces de analizar

armónicamente las obras que interpretan y solo el 33% están algo de acuerdo, más de la mitad del profesorado está en desacuerdo con que los alumnos son capaces de improvisar utilizando los elementos analizados de una obra y el 27% algo en desacuerdo, más del 60% está en desacuerdo con que los alumnos memorizan las obras que interpretan en relación al análisis de los diferentes elementos y solo el 8% algo de acuerdo, y con respecto a que los alumnos trabajan la práctica de la lectura a primera vista más de la mitad está en desacuerdo y el 40% está de acuerdo. Es de destacar que en las seis primeras semanas destinadas a saber si el alumnado es capaz de analizar los diferentes elementos musicales y si se puede improvisar en base a ellos, ningún profesor está de acuerdo con estas afirmaciones.

Por ello, se deduce que sería adecuado introducir el trabajo de estos aspectos en el alumnado de enseñanzas profesionales. Se puede afirmar, en relación a los resultados obtenidos en la encuesta, que el análisis y la improvisación no está presente entre las costumbres metodológicas del profesorado de los conservatorios de Murcia, Lorca y Cartagena.

Teniendo en cuenta todas las características citadas anteriormente, se ha llegado a concretar un esquema modelo para el diseño de un modelo didáctico que utiliza la Metodología IEM en la función docente del pianista acompañante. Se puede observar en la siguiente tabla.

Tabla 1

Metodología IEM adaptada a la función docente del pianista acompañante

---

Esquema del modelo didáctico según la Metodología IEM para el pianista acompañante

---

1. Elección del material
2. Análisis completo: <ul style="list-style-type: none">
- Análisis formal.
- Análisis rítmico.
- Análisis armónico.
- Análisis melódico.
- Técnica relacionada con la interpretación de conjunto con el pianista acompañante (lenguaje corporal, equilibrio sonoro, escucha activa, afinación)

3. Concreción de objetivos y contenidos:

- Objetivos y contenidos formales.
- Objetivos y contenidos rítmicos.
- Objetivos y contenidos armónicos.
- Objetivos y contenidos melódicos.
- Objetivos y contenidos técnicos relacionados con la interpretación junto al pianista acompañante.

4. Actividades propuestas.

- Escucha de la pieza completa.
- Ejercicios rítmicos/armónicos/ melódicos: de imitación/de completar/de inventar.

5. Improvisar. Crear una pieza tomando como punto de partida las características trabajadas.

6. Interpretación de la obra. Los ejercicios realizados proporcionan al alumno una mayor comprensión de la música escrita, reflejándose en su interpretación con el instrumento.

7. Evaluación de las dimensiones trabajadas: análisis formal, rítmico, armónico, melódico, técnica e improvisación.

Elaboración propia.

En la tabla se puede observar la unión entre las distintas partes que contiene una unidad didáctica de la Metodología IEM con las características particulares de la clase con el pianista acompañante.

El primer punto consistía en seleccionar un determinado material musical, lo que se puede concretar en un punto llamado 'elección del material'. En este punto, como su nombre indica, se citan las piezas u obras que van a servir para el trabajo.

El segundo punto trataba de analizar los elementos armónicos, melódicos, rítmicos, formales y técnicos presentes en el material seleccionado. Este punto se puede concretar en uno llamado 'análisis completo', donde se presenta el análisis del material seleccionado desde el punto de vista de cada uno de los elementos - forma, ritmo, melodía, armonía y técnica -. Este punto trae como consecuencia otro nuevo que equivaldría a la concreción de objetivos y contenidos que se pretenden conseguir.

Estos tres puntos que se corresponden con los dos primeros constituirían un material de ayuda para el profesor, necesario para el desarrollo de los siguientes, y que se corresponden con el tercero

y el cuarto, basados en la extracción de ejercicios basados en el análisis y en la práctica de la improvisación mediante ejercicios en los que se trabaje la imitación, el completar y el inventar. Estos dos puntos se concretan en otro llamado 'actividades propuestas' y que engloba a su vez, varios apartados que incluyen cuatro partes: ejercicios de escucha de la obra, ejercicios rítmicos, ejercicios armónicos, ejercicios melódicos. En cada parte se diferencian actividades de imitación, completar e inventar.

El quinto punto, que consistía en inventar obras similares a la original, se corresponde con el llamado 'improvisación', que consiste en la improvisación de una pieza basada en los ejercicios realizados extraídos del material trabajado.

El penúltimo punto completaría el proceso de aprendizaje con la 'interpretación' de la obra en sí. En este caso, como consecuencia del trabajo realizado, la interpretación. Está fundamentada en la comprensión del lenguaje musical pues todos los ejercicios realizados iban dirigidos a este fin.

Por último, se concretan unos criterios de evaluación y calificación de acuerdo con los objetivos planteados en las seis dimensiones del análisis musical que sirven de referencia para la realización de las actividades: forma, ritmo, armonía, melodía, técnica e improvisación. Estos criterios tienen como finalidad medir el nivel de logro de cada uno en cada aspecto trabajado tomando una escala del 5 al 10 dividida en seis partes: 5-5'9, 6-6'9, 7-7'9, 8-8'9, 9-9'9, 10. En la dimensión formal, rítmica, armónica y melódica, se tienen en cuenta los aspectos que se consideran objetivos de desarrollo en la Metodología IEM y que son la lectura a primera vista, la memoria, la educación auditiva y las características de escritura propias de un determinado estilo; en la dimensión técnica se consideran los aspectos propios en la función docente del pianista acompañante y en la improvisación se tiene en cuenta la puesta en práctica de todos los elementos en su conjunto. El peso para cada una de estas dimensiones es de 1'25, excepto en la improvisación, que será de 3'75.

Resultados

Atendiendo a los objetivos planteados, a continuación, se detallan los resultados obtenidos para cada uno de los objetivos.

Respecto al objetivo consistente en reflejar las características de la Metodología IEM en la función del pianista acompañante en las Enseñanzas Profesionales de Música, se ha llegado a detallar un modelo de esquema general de unidades didácticas introduciendo la Metodología IEM fruto de los estudios existentes al respecto.

En cuanto al objetivo basado en conocer la presencia de la improvisación en la normativa relativa a las Enseñanzas Profesionales de Música, ha quedado reflejado que la improvisación tiene una importancia considerable en el currículo de las Enseñanzas Profesionales de Música.

Referente al objetivo de conocer las características de la Metodología IEM atendiendo a las diferentes áreas musicales, se han recogido las características de la Metodología IEM tanto generales como específicas de un área determinada, lo que ha supuesto un punto clave a la hora de configurar el modelo de unidades didácticas.

El objetivo referido a conocer las características del pianista acompañante en relación a su práctica docente, se ha llegado a realizar una síntesis de las características propias del pianista acompañante partiendo de los estudios existentes.

Por último, el objetivo basado en descubrir las costumbres metodológicas del profesorado pianista acompañante en relación a la práctica del análisis y la improvisación, se han detectado carencias en materia de improvisación entre el alumnado.

Discusión

Los objetivos de investigación planteados han sido alcanzados en gran medida, a excepción del objetivo consistente en reflejar las características de la Metodología IEM en la función docente del pianista acompañante. A mi parecer, aunque sí se llegan a reflejar tales características, las unidades didácticas suponen un punto de partida para seguir profundizando. Por ejemplo, en la concreción de los instrumentos destinados, así como definir qué contenidos trabajar en cada uno de los seis cursos que conforman las Enseñanzas Profesionales.

Conclusiones

Tras la investigación realizada, se puede hacer una distinción entre dos aspectos: por una parte, se encuentra una primera fase que se corresponde con el modelo didáctico planteado, el cual debe ser completado por el profesor de modo que adapte las actividades propuestas al instrumento que acompañe. Por otra parte, una segunda fase que se correspondería con aplicar el material didáctico diseñado a una serie de alumnos con el fin de observar sus avances en materia de análisis e improvisación, lo cual supondría adaptar y concretar el material diseñado a los instrumentos que los alumnos tocan.

Así, se van cubriendo las necesidades de investigación del pianista acompañante en lo que respecta a su papel como docente, se va ampliando el campo de actuación de la Metodología IEM con nuevos recursos y materiales que los docentes irán generando en sus clases para seguir enriqueciendo y formando al alumnado en esta línea creativa y necesaria en la educación musical de nuestros conservatorios actuales.

Referencias

Decreto nº75/2008, de 2 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas profesionales de música para la Región de Murcia. Boletín Oficial de la Región de Murcia, núm.105, de 7 de mayo de 2008, pp. 14347-14398. <https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2008/numero/5790/pdf?id=341811>

Katz, M. (2009). *The complete collaborator*. New York: Oxford University Press.

Molina, E. (1998). Improvisación y educación musical profesional. *Música y Educación*, 1 (1), 33-55.

Moore, G. (1956). *The Unashamed Accompanist*. London: The Mac Millan Company.

Sansafar, J.K. (2012). *Influence of Aural And Visual Expressivity Of The Accompanist On Audience Perception Of Expressivity in Collaborative Performances Of a Solist And Pianist* (tesis doctoral).

The Florida State University College Of Music, Florida.

Vallés, L. (2015). El Acompañamiento al Piano VI. *Artseduca*, (12), 27-47.