

LA IMPROVISACIÓN Y LA METODOLOGÍA IEM EN LOS INICIOS DEL APRENDIZAJE INSTRUMENTAL. ESTUDIO DE CASO

ACTIVITIES FOR THE INTRODUCTION OF THE IEM METHODOLOGY IN THE PIANO CLASS. CASE STUDY

María Gertrudis Vicente Marín

Conservatorio Profesional de Música de Murcia

Recepción: 06-03-2022

Aceptado: 15-03-2022

Resumen

El aprendizaje de un instrumento musical implica, además de una preparación técnica, un conocimiento del lenguaje musical para que dicho aprendizaje sea completo. Ante la separación existente entre el componente técnico y la comprensión del lenguaje durante el aprendizaje de un instrumento, la Metodología IEM permite llevar a cabo el desarrollo de una interpretación basada en la comprensión de la música. Esta comprensión facilita al intérprete poder expresarse con una mayor libertad, basándose en la herramienta del análisis y utilizando el oído como parte activa del proceso. En este aprendizaje, resulta pertinente secuenciar de manera adecuada una serie de actividades que permitan este desarrollo. Para ello, se han diseñado ejercicios basados en esta metodología destinados al primer curso de la asignatura de piano, tomando como referencia la puesta en práctica con un alumno real de este nivel, a fin de que puedan servir de ayuda a quienes deseen poner en práctica esta metodología en su aula.

Palabras clave: Aprendizaje Instrumental, Metodología IEM, Piano.

Abstract

The learning of a musical instrument implies, in addition to a technical preparation, a knowledge of the musical language for such learning to be complete. Given the existing separation between the technical component and the understanding of the language during the learning of an instrument, the IEM Methodology allows the development of an interpretation based on the understanding of the music. This understanding allows the interpreter to express himself with greater freedom, based on the tool of analysis and using the ear as an active part of the process. In this learning process, it is pertinent to adequately sequence a series of activities that allow this development. To this end, a series of exercises based on this methodology have been designed for the first year of the piano course, taking as a reference the implementation with a real student of this level, so that they can be of help to those who wish to implement this methodology in their classroom.

Keywords: Instrumental Learning, IEM Methodology, Piano.

1. Introducción

El objetivo de esta investigación consiste en secuenciar una serie de actividades atendiendo a la Metodología IEM para el aprendizaje instrumental, concretamente para el aprendizaje del piano durante el primer curso. La Metodología IEM está basada en el aprendizaje de la música de manera integral, es decir, considerando todos los elementos musicales – forma, ritmo, melodía y armonía – utilizando las herramientas del análisis y la improvisación para la comprensión, creación e interpretación musical. Esta metodología puede ser aplicada a cualquier área musical. De hecho, existen diversos estudios acerca de su aplicación en distintas disciplinas musicales, por ejemplo, en danza (Tello, 2016), en análisis (Roca, 2013), en improvisación y acompañamiento (López, 2018), así como material didáctico de aplicación al alumnado (Molina, 2008). En este sentido, la presente investigación pretende enriquecer dichos materiales con una serie de actividades que han sido diseñadas durante la puesta en práctica de la Metodología IEM a un alumno que se encontraba realizando el primer curso de piano.

2. Instituto de Educación Musical Emilio Molina

Durante los últimos cien años aproximadamente se ha asistido a una separación cada vez más acusada entre el intérprete y el compositor (Molina, 1998). Este hecho supone que los profesores de instrumento en los conservatorios se hayan centrado especialmente en cómo resolver y ejecutar los pasajes escritos de una determinada obra musical. Ante esta situación, una de las metodologías que se está desarrollando por parte de cada vez más profesores a fin de fomentar en el intérprete esta formación creadora, es la llamada Metodología IEM (Molina, 1994). Esta metodología ha sido creada por el Dr. Emilio Molina Fernández como consecuencia de su formación autodidacta, que fue configurando a lo largo de los años los cimientos sobre los que se sustentará la actualmente conocida como Metodología IEM. Las siglas “IEM” hacen referencia al Instituto de Educación Musical Emilio Molina, creado en diciembre de 1997 e integrado por los profesores fundadores y aquellos que comparten su filosofía aportando sus experiencias. Se trata de una Asociación

sin ánimo de lucro que tiene como objetivo principal contribuir a una renovación de la pedagogía musical mediante el desarrollo de esta metodología de la improvisación (López, 2018). Así, la Metodología IEM se fundamenta en una manera creativa de aprender en la que el alumno es el protagonista de este proceso, a través del cual irá descubriendo lo que necesita para aprender en cada momento, siendo el profesor el encargado de dirigir este proceso. De acuerdo con López (2018), la definición de la metodología es la siguiente.

Consiste en un nuevo pensamiento, una nueva forma de entender el proceso de enseñanza aprendizaje musical a través de la improvisación, en la que el alumno aprende en base a la investigación personal, el descubrimiento, la comprensión y la puesta en práctica por sí mismo de los elementos musicales necesarios para poder expresarse libremente, contando para ello con la guía del profesor. Su base fundamental es el desarrollo de la creatividad y de todos los elementos que se relacionan con ella, como son la fantasía y la imaginación. La improvisación, aplicada de forma metodológica, es el catalizador adecuado para este proceso. (López, 2018, p 131)

Por tanto, la Metodología IEM es aquella llevada a cabo por los profesores que integran el Instituto de Educación musical y que se basa en la improvisación. Tiene su razón de ser en la renovación de la pedagogía musical mediante una metodología que proporciona todos los elementos necesarios para una óptima formación musical e instrumental. Estos elementos son la improvisación, el análisis y la audición (López, 2018). Su auténtica novedad y hallazgo reside en la manera de proceder para desarrollar el aprendizaje de la música mediante estos tres elementos. Esta metodología consiste en que el profesor debe analizar el material musical que va a trabajar con el alumnado atendiendo a los diferentes elementos que lo forman: la melodía, el ritmo, la armonía y la forma. Este análisis es el que le permitirá diseñar unos ejercicios de acuerdo a dicho análisis con el fin de comprender e interiorizar el material musical para poder

después utilizarlo con libertad en la interpretación. Se secuenciarán ejercicios desde el punto de vista rítmico, armónico y melódico – el aspecto formal ya está incluido en ellos – y, en cada uno de estos aspectos habrá tres fases que se corresponden con imitar, completar e inventar los ejercicios propuestos por el profesor. En estas fases del proceso el alumno pone en funcionamiento su oído, pasando a formar parte activa del aprendizaje, relacionando lo que escucha con su nombre y, además, lo realiza con su instrumento. Al final de este proceso el alumno habrá adquirido las habilidades para crear ideas musicales propias basadas en el material musical trabajado (Molina, 2008). Una de las características principales de la Metodología IEM es su adaptabilidad a una gran variedad de materias (Molina, 1994). Aunque haya sutiles diferencias de aplicación entre las diferentes asignaturas, siempre se mantiene este esquema básico general y que es característico de la metodología. En lo que respecta a la asignatura de piano, Molina (1994) expone las siguientes características:

1. Selección de melodías populares y clásicas para acompañar. Los sistemas de acompañamiento en el piano pueden variar desde los muy sencillos hasta los muy complejos.
2. Selección de partituras de diferentes estilos.
3. Conocimiento de las estructuras armónicas del sistema tonal. Estas estructuras serán utilizadas para acompañar e inventar nuevas melodías.
4. Inventar motivos melódicos adaptándolos a estructuras armónicas de acuerdo con el proceso Pregunta - Respuesta.
5. Analizar todos los elementos de una partitura pianística.
6. Componer y memorizar con la ayuda del análisis partituras pianísticas.
7. Leer armónicamente partituras para piano del nivel adecuado. (Molina, 1994, pp. 97-98)

3. Metodología

El objetivo principal de la presente investigación consiste en secuenciar actividades para el aprendizaje del piano durante el primer curso según la Metodología IEM. Atendiendo a este objetivo, las acciones que se han llevado

a cabo son: analizar las características de la Metodología IEM mediante el estudio de la bibliografía existente y llevar a la práctica el diseño de las actividades con un alumno de piano de primer curso. Las actividades han sido recogidas en un cuaderno de clase en función de su validez tras ser puestas en práctica con el alumno y comprobar o modificar su adecuación. Se trata, por tanto, de una investigación-acción de corte cualitativo. Teniendo en cuenta todas las características citadas anteriormente, se han llegado a concretar las siguientes actividades, pensadas para ser llevadas a la práctica con un alumno de piano de primer curso.

3.1. Elección del material y análisis

La elección del material utilizado está formada por una pieza inventada por el profesor que se analizará en el siguiente apartado. La forma de la pieza consta de dos frases de ocho compases cada una. A su vez, cada una de las frases consta de dos semifrases de cuatro compases. Sigue el siguiente esquema: A (a-a') – B (b-b'). En cuanto a la textura, se trata de una monodía. Los motivos melódicos principales y la armonía son las que se muestran a continuación:

Figura 1

Escritura de los motivos

Motivo 1

Motivo 1 is written on a single staff in treble clef with a 3/4 time signature. It begins with a dynamic marking of *mf*. The melody consists of six notes: a quarter note, a quarter note, a half note, a quarter note, a quarter note, and a quarter note. The notes are labeled 'T' and 'D' at the bottom. A horizontal line above the staff spans the entire six-note phrase.

Motivo 2 is written on a single staff in treble clef, starting at measure 9. It begins with a dynamic marking of *f*. The melody consists of six notes: a quarter note, a quarter note, a quarter note, a quarter note, a half note, and a half note. The notes are labeled 'T' and 'D' at the bottom. A horizontal line above the staff spans the entire six-note phrase.

Figura 2*Armonía de la pieza*

'Pieza 1'

Moderato

Motivo 1

Motivo 2

3.2. Concreción de objetivos y contenidos didácticos

En este apartado se hace referencia a cinco tipos de objetivos y contenidos en función del aspecto de la música que se trabaje, aunque todos están relacionados entre sí. Estos son: técnicos, formales, rítmicos, armónicos y melódicos. Los técnicos se refieren a la manera de ejecutar en el instrumento el fraseo, la dinámica y los modos de ataque. Los formales están relacionados con las divisiones importantes de la obra, las frases y semifrases. Los rítmicos tienen que ver con las figuras, compases, motivos rítmicos y articulaciones. Los armónicos con la tonalidad, los acordes y los enlaces. Finalmente, los melódicos se refieren a los motivos y las células, las notas reales y las notas de adorno.

Objetivos técnicos

- Realizar el fraseo, dinámica, modos de ataque y digitación de las piezas adecuadas al nivel.

Contenidos técnicos

- Fraseo: respiraciones musicales en los puntos de articulación esenciales (después de cada semifrase y frase).
- Dinámica: mf y f.
- Modos de ataque: toque legato y staccato.
- Digitación del acorde de Do M en ambas manos.

Objetivos formales

- Distinguir auditivamente piezas cortas de formas regulares A (a-a') – B (b-b').
- Comprender la construcción formal de las piezas con forma A (a-a') – B (b-b').
- Vivenciar con percusión corporal piezas de frases regulares de 8 compases y semifrases de 4 compases de baja dificultad.
- Cantar piezas de frases regulares de 4 compases de baja dificultad.
- Inventar piezas de frases regulares de ocho compases y semifrases de 4 compases de baja dificultad.
- Inventar pequeñas piezas siguiendo la estructura formal A (a- a') – B (b- b').

Contenidos formales

- La frase de 8 compases.
- La semifrase de 4 compases.
- La forma A (a-a') – B (b-b').

Objetivos rítmicos

- Distinguir auditivamente los ritmos y textura característicos de las piezas que combinan negras, corcheas y silencio de negra.
- Comprender las células rítmicas y textura de las piezas.
- Vivenciar con percusión corporal el ritmo de las piezas.
- Interpretar los ritmos y texturas característicos de las piezas.
- Inventar células rítmicas del estilo de las piezas utilizando los ritmos propios en cada una siguiendo las indicaciones del profesor.
- Improvisar con las células inventadas.

Contenidos rítmicos

- El compás de $\frac{3}{4}$.
- Células rítmicas características de las piezas.
- Textura de melodía acompañada.

Objetivos armónicos

- Distinguir auditivamente estructuras armónicas I-V-V-I.
- Comprender la estructura armónica I-V-V-I.
- Cantar las notas de los acordes correspondientes a la estructura I-V-V-I.
- Interpretar la estructura I-V-V-I.
- Improvisar con los patrones de acompañamiento.

Contenidos armónicos

- Estructura armónica I –V-V-I en la tonalidad de Do M.

Objetivos melódicos

- Distinguir auditivamente motivos melódicos sobre la estructura armónica I-V-V-I que utilizan notas reales del acorde al estilo de los empleados en la pieza.
- Comprender la construcción de estos motivos.
- Cantar los diferentes motivos presentes en la pieza.
- Adaptación por enlace armónico (I-V) de un motivo melódico.
- Interpretar los motivos de las piezas.
- Inventar motivos utilizando notas reales.
- Improvisar con los motivos melódicos inventados.

Contenidos melódicos

- Motivos melódicos con notas reales de los acordes I-V- de la tonalidad de Do M en la estructura I-V-V-I.

3.3. Actividades propuestas

Las actividades propuestas en este apartado siguen el siguiente proceso metodológico:

3.3.1. Cantar

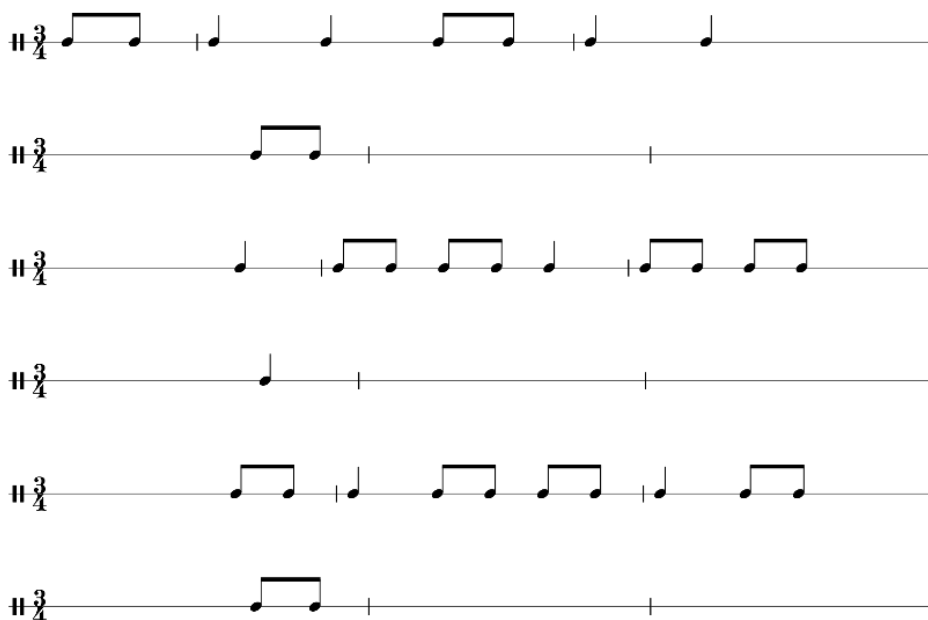
- El profesor realiza con percusión corporal el ritmo de la pieza y la solfea para que el alumno la escuche (2 veces).
- El profesor interpreta la canción al piano y el alumno la solfea.

3.3.2. Ritmo

- El profesor realiza con percusión corporal motivos rítmicos anacrúsicos de dos compases en $\frac{3}{4}$ utilizando negras y corcheas y el alumno repite:

Figura 3

Motivos rítmicos propuestos por el profesor

- El profesor realiza con percusión corporal motivos rítmicos anacrúsicos de dos compases en $\frac{3}{4}$ utilizando negras y corcheas y el alumno completa.
- El alumno inventa un motivo rítmico anacrúsico de dos compases de $\frac{3}{4}$ utilizando negras y corcheas.
- El alumno aprende el motivo 1 de la canción y lo realiza con percusión corporal durante los 8 compases de la primera frase, al igual que en la canción.
- Se realiza el mismo proceso anterior para el aprendizaje y práctica del segundo motivo rítmico de la pieza.

- El alumno realiza con percusión corporal el ritmo de la pieza completa.
- El alumno inventa dos motivos diferentes utilizando las mismas figuras rítmicas que en la canción original y empleándolos en la primera y segunda frase respectivamente.

3.3.3. Armonía

- El profesor toca con ambas manos la secuencia armónica de la primera semifrase de la pieza utilizando los acordes de T y D, realizando los siguientes patrones de acompañamiento con ambas manos y el alumno repite:

Figura 4

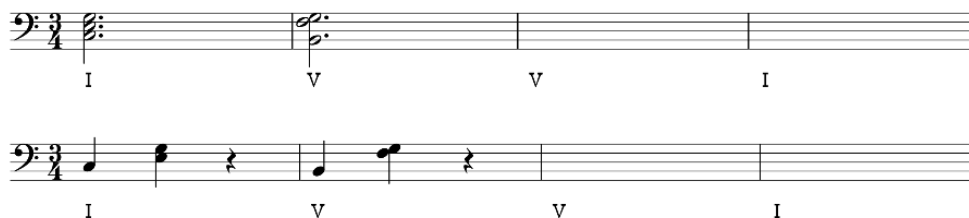
Patrones propuestos por el profesor

The figure displays four musical staves, each representing a different accompaniment pattern in 3/4 time. Each staff consists of four measures, with chord labels 'I', 'V', 'V', and 'I' positioned below the first, second, third, and fourth measures respectively. The first staff shows chords in the right hand and single notes in the left hand. The second staff shows chords in both hands. The third staff shows chords in the right hand and eighth notes in the left hand. The fourth staff shows chords in both hands.

- El profesor inicia los siguientes patrones de acompañamiento para la mano izquierda utilizando la estructura armónica de la primera semifrase de la pieza y el alumno completa:

Figura 5

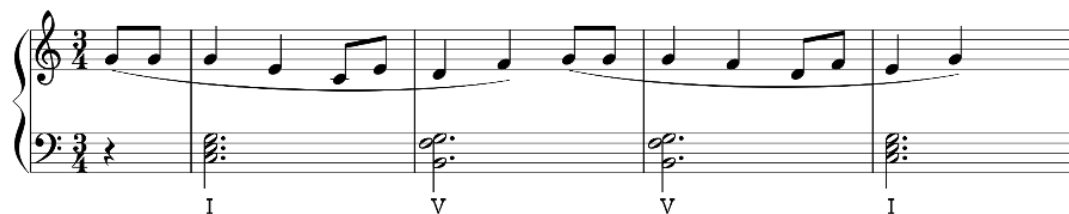
Patrones propuestos por el profesor

- El alumno inventa un patrón de acompañamiento para las dos manos y otro para la mano izquierda utilizando la estructura armónica I-V-V-I.
- El alumno interpreta la primera frase de la canción realizando la melodía con la mano derecha y el siguiente patrón de acompañamiento en la mano izquierda:

Figura 6

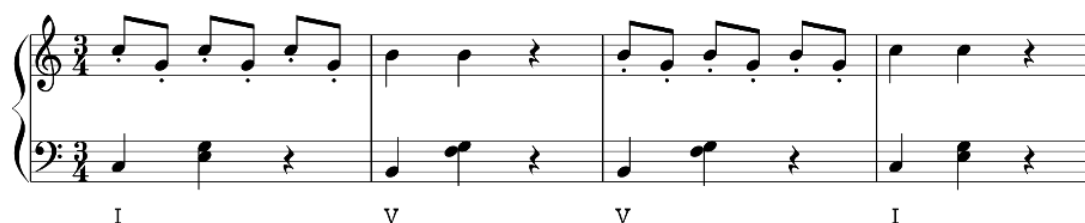
Patrón de acompañamiento propuesto

- El alumno interpreta la segunda frase de la canción realizando la melodía con la mano derecha y el siguiente patrón de acompañamiento (diferente a la primera frase) para la mano izquierda:

Figura 7

Patrón de acompañamiento propuesto

- El alumno inventa dos patrones de acompañamiento diferentes para la mano izquierda: uno para la frase A y otro para la frase B.

Figura 8

Creación de patrón de acompañamiento por el alumno

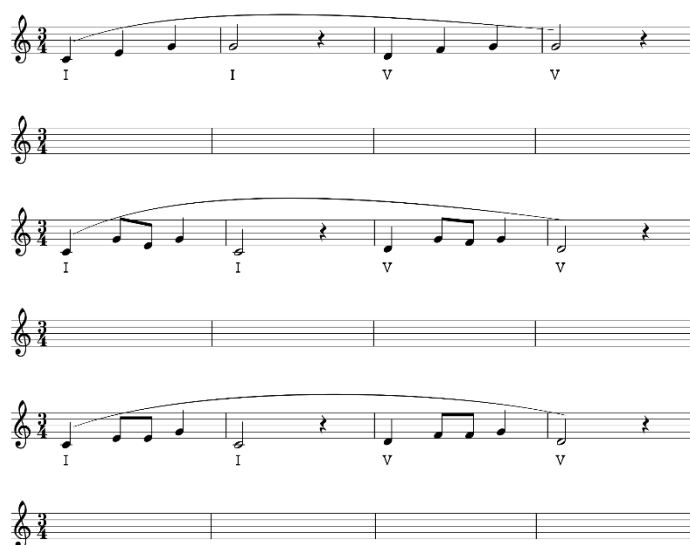

3.3.4. Melodía

- El profesor canta un motivo de dos compases de $\frac{3}{4}$ en Tónica con notas reales del acorde de la tonalidad de Do M, enlazados con otro motivo de dos compases con el acorde de Dominante. El alumno repite los motivos propuestos por el profesor:

Figura 9

Motivos melódicos propuestos

- El profesor solfea un motivo de dos compases de $\frac{3}{4}$ en Tónica con notas reales del acorde de la tonalidad de Do M, y el alumno completa enlazando el motivo con el acorde de Dominante:

Figura 10

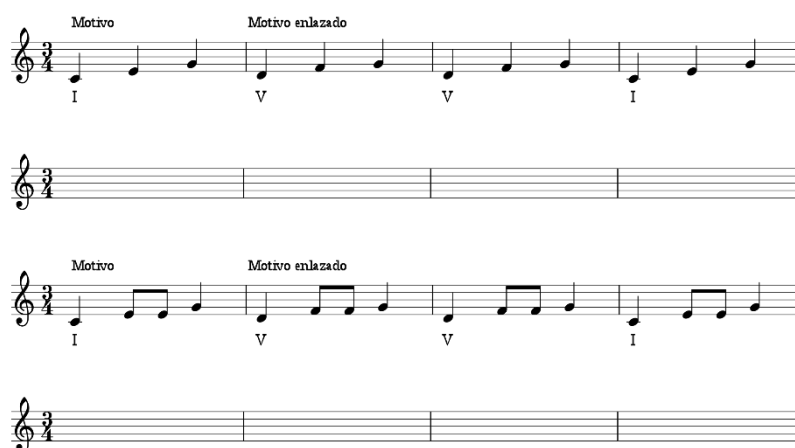
Motivos melódicos propuestos para completar

- El alumno inventa un motivo de dos compases de $\frac{3}{4}$ en Tónica con notas reales del acorde de la tonalidad de Do M, y lo enlaza con otro motivo en el acorde de Dominante.
- Se realizan los mismos ejercicios anteriores tocando al piano.
- El profesor canta un motivo de dos compases de $\frac{3}{4}$ en Tónica y Dominante en la tonalidad de Do M con su correspondiente respuesta. El alumno repite los motivos propuestos.

Figura 11

Motivos melódicos propuestos para inventar

- El profesor canta un motivo de dos compases de $\frac{3}{4}$ en Tónica y Dominante en la tonalidad de Do M y el alumno completa la respuesta:

Figura 12

Motivos melódicos propuestos para completar

The figure shows two musical staves in 3/4 time. The first staff is labeled 'Motivo', 'Motivo enlazado', and 'COMPLETAR'. The notes are: Motivo (C4, D4, E4), Motivo enlazado (F4, G4, A4), and COMPLETAR (B4, C5, B4, A4, G4, F4, E4, D4, C4). The second staff is identical but with a different melodic contour for the 'Motivo enlazado' (F4, G4, A4, G4, F4).

- Se realizan los mismos ejercicios anteriores tocando al piano.
- El alumno inventa un motivo como los de los ejercicios anteriores y el profesor lo acompaña:

Figura 13

Patrón de acompañamiento propuesto

The figure shows a piano accompaniment pattern in 3/4 time. The pattern is labeled 'INVENTA' and consists of four measures. The first measure is marked 'mf' and the second 'p'. The notes are: I (C4, E4, G4), V (F4, A4, C5), V (B4, D5, F5), and I (C5, B4, A4, G4, F4, E4, D4, C4).

- El alumno realiza el mismo ejercicio anterior, pero acompañándose con la mano izquierda.

3.3.5. Instrumentación

- El alumno interpreta la pieza y el profesor lo acompaña con el patrón de acompañamiento de los trabajados en clase y viceversa.

4. Resultados

Considerando las características de la Metodología IEM - tanto generales como específicas - para la asignatura de piano, se han diseñado unas actividades basadas en una pieza inventada por el profesor siguiendo la estructura propuesta de la metodología. Esta propuesta, tras ser puesta en práctica con un alumno real de primer curso de piano, se ha podido ajustar a una realidad concreta. De entre las actividades diseñadas, han sido escogidas aquellas hacia las que el alumno ha mostrado una mayor comprensión, así como respetando el orden en que se realizaron. Con la aplicación de la Metodología IEM se tiene en cuenta, durante el proceso de aprendizaje del alumno, el análisis del material utilizado desde el punto de vista formal, rítmico, armónico y melódico. A partir de este análisis se extraen los ejercicios propuestos y, en la realización de estos, el alumno interioriza las características de los diferentes elementos musicales utilizando el oído mediante la ejecución y haciendo uso de la improvisación guiada por el profesor. Atendiendo a cada uno de estos aspectos musicales, los resultados alcanzados por el alumno fueron; desde el punto de vista formal, distinción, comprensión e invención de piezas cortas de formas regulares A (a-a')-B (b-b'); desde el punto de vista rítmico, distinción, comprensión e invención de la combinación de negras, corcheas y silencios de negra, compás de tres por cuatro y textura de melodía acompañada; desde el punto de vista armónico, distinción, comprensión e invención de estructuras armónicas I-V-V-I; desde el punto de vista melódico; distinción, comprensión e invención de motivos melódicos con notas reales de los acordes I-V-V-I.

5. Conclusiones

Las actividades han supuesto un ejemplo de aplicación basadas en la Metodología IEM que pueden ser utilizadas, ampliadas y /o modificadas por parte del profesorado de piano, ya que los resultados obtenidos por el alumno avalan su adecuación para este nivel. También, pueden ser de utilidad para observar los avances del alumnado en lo que se refiere, especialmente, a la improvisación, el análisis y educación auditiva. Para ello, sería pertinente diseñar unos criterios de evaluación que permitieran medir el nivel de logro en las actividades realizadas por el alumnado. La puesta en práctica de estas

actividades ha supuesto una mayor implicación por parte del alumno, relacionada con la comprensión de las mismas, lo cual favorece su motivación y disfrute durante su aprendizaje instrumental.

Referencias

- López, A. (2018). Aplicación de la metodología IEM para el desarrollo de la creatividad musical a través de la improvisación y la composición [Tesis de doctorado no publicada]. Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Facultad de Ciencias del Turismo Departamento de Ciencias de la Educación, el Lenguaje, la Cultura y las Artes.
- Molina, E. (1994). La improvisación. Aportaciones pedagógicas a la enseñanza musical. *Música. Revista del Real Conservatorio Superior de Música*, 1, 89-103.
- Molina, E. (1994). La improvisación. Nueva metodología de enseñanza musical. *Eduga. Revista Galega do Ensino*, 2, 71-83.
- Molina, E. (2006). Análisis, improvisación e interpretación. *Eufonía. Didáctica de la música*, 36, 29-39.
- Molina, E. (6-9 de marzo de 2008). *Improvisación y educación musical. Breve historia, definición y aplicación pedagógica*. X Congreso de la SIBE, Salamanca.
- Roca, D. (2013). Análisis auditivo y análisis para la interpretación según el IEM. Diagnóstico inicial y desarrollo de propuestas metodológicas para el análisis musical [Tesis de doctorado no publicada]. Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Facultad de Formación del Profesorado Departamento de Didácticas Especiales.
- Tello, I. (2016). El acompañamiento pianístico de la danza: la improvisación como recurso creativo [Tesis doctoral no publicada]. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Educación – Centro de Formación del Profesorado Departamento de Expresión Musical y Corporal.