

Taller de Música de Conjunto en el aula de Piano Complementario.

En el desarrollo del taller, se relaciona transversalmente el aprendizaje del Piano Complementario con Armonía, Análisis y Música de Cámara, asignaturas que forman parte del currículo de los alumnos del Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza. Además, esta práctica mejora la capacidad del alumno al piano y le aporta una mayor confianza a la hora de actuar en público, mejorando su autoestima.

Alejandro comentando las singularidades del Contrabajo

Piano Complementario es una enseñanza dirigida a instrumentistas no pianistas que pretende potenciar aspectos tales como la percepción polifónica, la audición interna y la comprensión global de la música a través del estudio del piano como segundo instrumento. El grado de dominio alcanzado depende de varios factores: el estudio individual, la disponibilidad de un instrumento adecuado para la práctica y la idiosincrasia del instrumento principal del alumno. Los estudiantes que han formado parte de esta experiencia cursan especialidades de Acordeón, Canto, Contrabajo, Percusión, Trompa y Violonchelo, con edades entre los dieciséis y cuarenta y cinco años.

Aunque los alumnos practican Música de Conjunto en las asignaturas de Orquesta y Música de Cámara, esta actividad les permite experimentar todas las ventajas que aporta la práctica

grupal en su desarrollo integral como músicos a través del piano.

Objetivos de la actividad

- Desarrollar la audición polifónica para escuchar simultáneamente las diferentes partes al mismo tiempo que se ejecuta la propia.
- Diferenciar el papel del piano como instrumento solista o acompañante practicando los diferentes roles en el instrumento.
- Adquirir un grado de destreza en la ejecución pianística que le permita desenvolverse con la mayor soltura posible ante las dificultades que se planteen en la práctica de Música de Conjunto.
- Ampliar la visión musical de los alumnos al interpretar Música de Conjunto al piano.
- Asimilar hábitos favorables del trabajo en grupo favoreciendo la colaboración y el entendimiento.
- Fomentar una atmósfera óptima para la concentración, la audición y compenetración necesarias para la interpretación de Música de Conjunto.
- Desarrollar habilidades y técnicas para favorecer la confianza y autoestima del alumno en la interpretación de Música de Conjunto.
- Interpretar obras en público asumiendo la parte pianística e integrándose de forma equilibrada al conjunto.

Taller de Música de Conjunto en el aula de Piano Complementario.

Contenidos trabajados

- Conocimiento y dominio práctico del piano adecuado al nivel del curso que permita al alumno desenvolverse ante el instrumento.
- Diferenciación dinámica de planos sonoros entre melodía y acompañamiento atendiendo a los diferentes roles del piano como solista o acompañante.
- Desarrollo de la audición polifónica a través de la interpretación en el piano.
- Intercambio activo y ágil de ideas musicales entre los miembros del grupo.
- Adaptación de los recursos expresivos del propio instrumento al piano y viceversa.
- Desarrollo de habilidades, estrategias y técnicas que permitan al alumno afianzar la confianza y seguridad necesarias para la interpretación.

Recursos y Herramientas utilizados.

Los recursos utilizados para la actividad han sido los siguientes:

- Aulas con piano para realizar ensayos programados.
- Multimedia: Ordenador, grabadora de vídeo, televisión, DVD y cañón proyector.
- Auditorio y biblioteca del Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza.
- Materiales: Partituras de Música de Conjunto, cuestionarios de evaluación.
- Colaboración con los profesores de instrumento de los alumnos para la elección de un

repertorio adecuado.

Desarrollo de la actividad.

Esta actividad ha tenido lugar durante el segundo y tercer trimestre del curso, compaginándola con el desarrollo habitual de las clases. Han participado alumnos de todos los cursos de Piano Complementario: 1º, 2º, 3º y 4º de Enseñanzas Profesionales.

La metodología ha fomentado la activa participación y creatividad del alumno, promoviendo su interés ante nuevos estímulos y fomentando que se involucre en su propio aprendizaje. Se ha procurado que las obras a interpretar fueran idóneas para trabajar y se adaptasen perfectamente al nivel del alumnado participante en esta actividad. Para ello, se ha tenido en cuenta que los alumnos de últimos cursos tienen adquiridos más recursos y estrategias para solventar las posibles dificultades técnicas e interpretativas; en cambio, los alumnos de primer curso se enfrentan al reto de tocar en un instrumento totalmente nuevo para ellos, que no dominan. Sin embargo, esta circunstancia no ha sido óbice para poder llevar a cabo la tarea de forma satisfactoria.

Taller de Música de Conjunto en el aula de Piano Complementario.

Taller de Música de Conjunto en el aula de Piano Complementario.

Irene y José Manuel en el ensayo previo a la actuación.

La actividad se divide en cuatro etapas:

- Planificación

-Valoración inicial del nivel pianístico e instrumental de cada alumno.

-Diálogo con los profesores de instrumento de los alumnos que participan en la actividad.

-Organización de los dúos instrumentales: acordeón y piano, contrabajo y piano, canto y piano, violonchelo y piano.

-Selección del repertorio a trabajar en función de los apartados anteriores y de los objetivos a conseguir.

-Planificación de los ensayos con y sin profesor; selección de la fecha del concierto que da fin a la actividad.

- Preparación

Es la fase más larga de la actividad y engloba varios trabajos diferentes pero complementarios entre sí. Se puede resumir en los siguientes pasos:

1. En primer lugar, antes del estudio individual del alumno, se realiza en clase un análisis de la pieza a interpretar. El profesor guía al alumno mediante preguntas, primero más generales y después más particulares, entablándose un diálogo entre ambos para desgranar la partitura poco a poco de forma conjunta. Algunos ejemplos de preguntas: ¿Qué tipo de composición es? ¿Cuál es la forma de la pieza? ¿Qué tonalidades aparecen en la obra? ¿Cuántos temas hay? ¿Dónde están las cadencias? ¿Qué acordes crean más tensión? ¿Hay alguna progresión?, etc.

El alumno aporta sus ideas y el profesor va ampliando los conocimientos de éste con datos nuevos que aparecen en la partitura. A través del análisis, el alumno comprende la obra con rapidez, gana seguridad y afianza su autoestima.

A continuación, se detectan junto al profesor las dificultades técnicas que tiene la pieza (digitación, articulación, ataques...). El profesor la interpreta una vez en un tempo no demasiado rápido para que el alumno pueda observar, de forma intuitiva, cuáles pueden ser estas dificultades. Seguidamente, el alumno realiza una lectura a vista a través de la cual toma contacto directo con la obra. Tras un intercambio de impresiones, el profesor orienta al alumno sobre cómo enfocar el estudio de la misma.

Además, se revisa la parte instrumental (en la partitura general) que realizará el otro

miembro del dúo, observando las grafías propias del otro instrumento. Durante los ensayos, los alumnos tendrán la oportunidad de poner en común con el resto de sus compañeros las características de sus instrumentos de una forma activa y participativa.

2. Una vez que en las clases individuales se ha estudiado e interpretado la pieza a tocar en conjunto, se realiza un ensayo dirigido por el profesor, donde se trabajan los elementos inherentes a la práctica camerística. Posteriormente, se combinan estos ensayos con otros realizados por los alumnos, sin la presencia del profesor, de manera que puedan poner en práctica de forma autónoma lo trabajado en las clases.

En nuestros ensayos, llamó la atención el nerviosismo y respeto con el que afrontaban el reto los alumnos que asumían el rol de pianista. Fueron conscientes desde el principio de la dificultad que entrañaba tocar Música de Conjunto con un instrumento que no dominaban como el suyo propio. En el primer ensayo del dúo Contrabajo y piano, una manera eficaz de romper el hielo fue que Alejandro (contrabajista) explicara las grafías características de su instrumento a Irene, quien mostró verdadera curiosidad.

Taller de Música de Conjunto en el aula de Piano Complementario.

Alejandro explicando las grafías del Contrabajo a Irene.

La empatía que los alumnos mostraron por sus compañeros, junto a la confianza que intenté favorecer entre los alumnos, destacando los logros y minimizando los errores, creó un ambiente relajado en el que fueron capaces de dialogar, se atrevieron a mostrar sus miedos y aportaron sus propias ideas. De este modo comenzaron a estudiar de forma conjunta la interpretación de las piezas: entradas, respiraciones, fraseo, diferenciación dinámica entre planos sonoros atendiendo a los diferentes roles del piano como solista o acompañante, audición polifónica y equilibrio del conjunto.

Taller de Música de Conjunto en el aula de Piano Complementario.

Ensayo dirigido de Eduardo y Sergio.

Respecto a los ensayos programados sin mi presencia, y tras escuchar las impresiones que me han transmitido los alumnos, mi valoración es positiva; además de reforzar los elementos propios de la interpretación en conjunto, estos ensayos han ayudado a crear una complicidad entre ellos, mostrando una mayor empatía, determinación y confianza en el dúo. Por todo ello, considero que han sido un elemento fundamental para el desarrollo de la actividad.

- Interpretación final

El día 29 de mayo se realizó la fase final del taller “Música de Conjunto en el aula de Piano Complementario” en el Auditorio “Pilar Bayona” del Conservatorio. Se desarrolló en dos partes: una interpretación pública del repertorio trabajado, en la que los alumnos mostraron el resultado de las clases y ensayos, seguida de una puesta en común de los participantes sobre la actividad.

Taller de Música de Conjunto en el aula de Piano Complementario.

Taller de Música de Conjunto en el aula de Piano Complementario.

José Manuel, en otra faceta como cantante, acompañado al piano por Guillermo (alumno de Canto)

En los siguientes vídeos se observan los distintos roles que asumieron los alumnos participantes en el concierto.

Irene y Alejandro interpretando una pieza de dos acordeones adaptada para piano

Alejandro e Irene intercambiando los roles

José Manuel y Guillermo interpretando una pieza de canto y piano

Guillermo y José Manuel intercambiando los roles

Sergio y Eduardo interpretando "Arioso" de J. S. Bach

- Evaluación

Taller de Música de Conjunto en el aula de Piano Complementario.

Finalizado el concierto, se inició un enriquecedor debate donde comentamos nuestras impresiones. Ante la curiosidad mostrada por todos los participantes, cada alumno explicó las peculiaridades de su instrumento. Este debate fue muy útil para poder evaluar la repercusión que había tenido la actividad en ellos.

Taller de Música de Conjunto en el aula de Piano Complementario.

Sergio explicando a sus compañeros las peculiaridades del Violonchelo.

Irene explicando las características sonoras del Acordeón.

Como complemento, una semana después se realizó el visionado de la actuación. Los alumnos, de nuevo, manifestaron sus impresiones, expresaron los temores que sintieron a la hora de afrontar la interpretación desde el piano y cómo incrementó su confianza cuando tocaron las otras piezas con su propio instrumento. Por último, respondieron por escrito a un cuestionario sobre el taller realizado.

Conclusiones

Tras la realización del taller, puedo concluir que ha sido una experiencia muy enriquecedora para todos los participantes. Teniendo en cuenta que era la primera vez que los alumnos

Taller de Música de Conjunto en el aula de Piano Complementario.

realizaban una actividad de este tipo en el aula de Piano Complementario, han mostrado una gran responsabilidad y compromiso al afrontar este reto, destacando su buena predisposición inicial desde el planteamiento del mismo. El resultado ha sido adecuado al tiempo de preparación, estudio y realización de la actividad.

El taller ha permitido a los alumnos abordar el trabajo de la Música de Conjunto para dúo desde una perspectiva completamente diferente a la que están acostumbrados, interpretando uno de los roles con su instrumento principal en unos casos, y asumiendo el rol del pianista en otros. Esta práctica, además de reforzar los elementos inherentes al aprendizaje de la Música de Cámara, ha favorecido la interacción e intercambio de impresiones entre los participantes, el trabajo colaborativo, la camaradería y la participación activa. Han salido fortalecidos en su confianza y autoestima y han mejorado su empatía con los miembros del grupo.

La evaluación de la actividad, a través de la puesta en común, el visionado posterior del vídeo del concierto final y la elaboración de los cuestionarios, ha permitido a los alumnos reflexionar sobre el aprendizaje del piano como un instrumento fundamental en su formación musical. Ha aumentado su motivación y, por tanto, ha mejorado su disposición hacia la asignatura. Ante el interés e implicación que los alumnos han mostrado por repetir la experiencia asumiendo nuevos retos, valoro la posibilidad de realizar una segunda parte con grupos más numerosos (tríos, cuartetos) abierta a otros alumnos de la asignatura.

Raquel Callejas Mellado

Profesora de Piano Complementario

Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza