

APRENDIZAJE DE LA INTERPRETACIÓN MUSICAL EN EL PIANO EN DISTINTOS CONTEXTOS INSTITUCIONALES

Florencia B. Puebla - Marcelo E. Arturi
Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Artes

Resumen

Este trabajo pretende recuperar las experiencias personales de Florencia en el aprendizaje del teclado y del instrumento piano en una etapa previa y desde el ingreso a la Facultad. Se observarán los distintos intereses y enfoques con respecto a la interpretación y las habilidades a desarrollar en la práctica del instrumento, como son la lectura de partituras y el abordaje de la motricidad, en dos distintos contextos: conservatorio privado y Facultad de artes de Universidad pública, y el rol y la actividad del alumno en ambos casos.

Palabras clave: interpretación musical, modelos de enseñanza, Universidad.

Experiencias en el aprendizaje de la interpretación musical en el Conservatorio Fracassi de Cutral-Có

En el conservatorio privado Fracassi de la ciudad de Cutral-Có se desarrollaba la enseñanza del instrumento en manos de profesores titulados y alumnos avanzados de la misma institución. La enseñanza se abordaba desde múltiples aspectos que a continuación se describen.

El código era lo primero

Antes de presentarse el instrumento para la práctica, se explicaba el **código**: el pentagrama y su descripción, la clave de sol en segunda línea, y cinco alturas: desde el do central hasta el sol, para ser llevadas al teclado y ejecutadas con una sola mano. Desde la **motricidad** se priorizaba comenzar a tocar el instrumento con la mano derecha.

Bibliografía. Estudio para la técnica progresiva y repertorio clásico

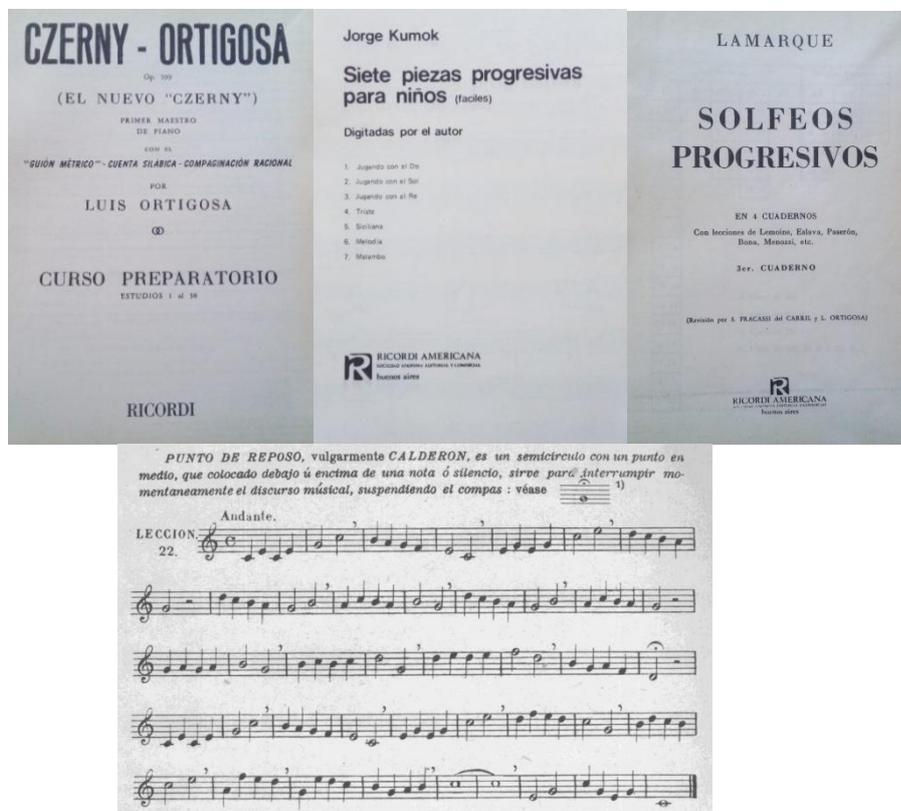
La bibliografía seleccionada para la enseñanza de la práctica eran libros de estudios progresivos, concentrados en el desarrollo de la técnica en el teclado, y un repertorio casi exclusivamente clásico, enfocado también en el **manejo** del instrumento. El objetivo asignado al alumno era reproducir fielmente las partituras propuestas, y una manera de demostrar la correcta ejecución era hacerlo a una velocidad considerable. Quienes lograban mayor velocidad eran muy valorados.

Repertorio clásico. Comienzo de Sonatina op. 36 nº

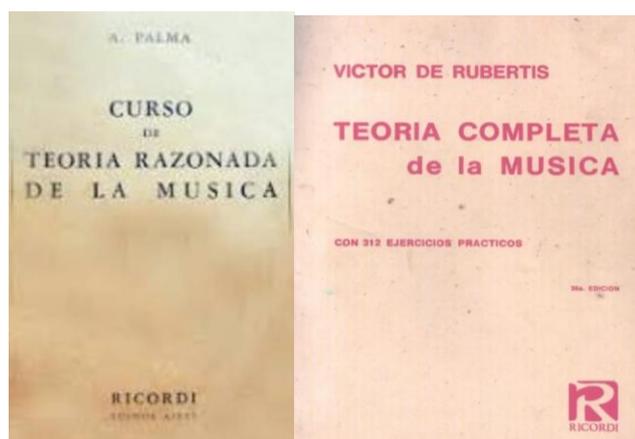
1 de M. Clementi.

Una práctica paralela a los ejercicios progresivos que se consideraba importante para el aprendizaje de la lectura de partituras y velocidad en la ejecución era el **solfeo**, donde se utilizaba el mismo criterio de la reproducción del código escrito, sólo que esta vez en voz alta. Con nombre de notas, en los primeros ejercicios se hacía sin entonar, luego se agregaba esa dificultad.

Ejercicio n. 22 del Método de solfeo sin acompañamiento de D. H. Eslava

Al no tener acceso físico a los libros que utilizaba, intenté hacer una búsqueda virtual para conseguirlos en su versión digital, las cuales no conseguí, pero sí me encontré con otros títulos de la misma editorial que sugieren la misma visión.

Al observar este método, el del **modelo conservatorio**, llama la atención cómo se prioriza el “manejo” del instrumento, considerándose la velocidad al reproducir una partitura como la “buena ejecución”, y cómo también en la práctica del solfeo hay una búsqueda de lectura rápida, sin tener una búsqueda musical.

Además, desde el análisis de los títulos de los materiales bibliográficos podemos notar la intención del método: la limitación de la teoría al titularla como “completa”, la validación del contenido utilizando “el razonamiento”, la presentación de piezas o solfeos “progresivos”, indicando que hay un camino lineal en el avance de la técnica, y la importancia focalizada en esta.

Historia de la música positivista. Biografías de compositores

La historia musical que se estudiaba era también la propuesta por la **corriente positivista**. Se sugerían biografías para conocer a los compositores, textos resumidos que daban cuenta de la vida personal de ellos y enlistaban el trabajo compositivo, o las obras más reconocidas de los mismos, abstrayendo esta información del proceso de interpretación. Los períodos históricos se incluían en el estudio, presentados de manera lineal y sucesiva.

Experiencias en el aprendizaje de la interpretación musical en la Facultad de Artes de la UNLP

Al ingresar a la Facultad percibí cambios interesantes en la formación para abordar el aprendizaje de la interpretación musical a través del piano.

Si bien la búsqueda de la cátedra de Lectura Pianística no es la formación de pianistas, está organizada desde el comienzo para orientar a personas adultas desde el primer contacto con el instrumento con distintos criterios para avanzar en la práctica, nombrados a continuación.

Ideología y acercamiento al instrumento

Desde el plano ideológico se propone la inclusión de cualquier estudiante, tenga o no conocimientos previos de la práctica del instrumento y se le da lugar a cualquier persona, sea o no considerada “talentosa” bajo ciertas perspectivas.

Se plantea un acercamiento al piano desde la lectura sin darle precisamente jerarquía a una sola mano, cuestión que puede darse o no de acuerdo a la obra a interpretar. Se busca estimular desde el comienzo la motricidad de ambas manos.

Primeros ejercicios de un trabajo práctico de Introducción a la Lectura Pianística

Intención y decisión individual como alumno e intérprete

La interpretación musical se propone desde un proceso que excede la lectura y reproducción precisa de una partitura, incluye la presencia de un estudiante como persona activa en la toma de decisiones y con criterio propio en constante construcción. La intención comunicativa del alumno es un aporte importante para alcanzar la interpretación lectora de una obra.

Análisis y contextos del autor y la obra

En el código escrito se encuentra información muy valiosa para poder llevar un proyecto de interpretación a cabo, pero no la única. Hay decisiones de dinámicas, tempos, fraseos, que pueden tomarse al momento de la interpretación y no necesariamente aparecen en la partitura. Se propone darle importancia a distintos aspectos de una obra para tomar estas decisiones en una interpretación, como pueden ser las informaciones que nos pueden disparar los paratextos de su partitura, por ejemplo el nombre del autor, o el año en el que nació o fue compuesta la obra, eso nos da pie a conocer sobre la época en la que vivió y el contexto en el que desarrolló su trabajo como músico.

Repertorio

El repertorio seleccionado propuesto por la cátedra presenta variedad en los contextos de composición de las obras, indagando en compositores “alternativos” a lo tradicional, y unifica distintas dificultades de acuerdo al nivel sobre el que se busca avanzar. Se plantean complicaciones técnicas en conjunto con la toma de decisiones interpretativas.

Intencionalidad del alumno intérprete en diálogo con el contexto

En conjunto con lo anterior nombrado, se tiene en cuenta lo **pragmático** del alumno e intérprete, se piensa en la **intención comunicativa** subjetiva que puede llegar a desarrollar a medida que se va acercando a la obra y al análisis de la misma, no existe una única forma de llevar este proceso, ni se llega a un producto sonoro final único, si no que se piensan y prueban siempre en el sonido y en el diálogo (intersubjetivo, con el análisis del autor y en conjunto con compañeros y profesores en las clases) las distintas alternativas y opiniones, siempre dejando espacio al cambiar de decisión al respecto de una idea individual anterior, y para que la intención comunicativa sea más tangible en su construcción se propone un “**oyente modelo**” sobre el cual basarse.

Dentro y fuera de un aula

Estas características nombradas son distintos puntos del **proyecto de interpretación musical** que se propone desde diversos trabajos de investigación, fundamentación y análisis para la enseñanza desarrollados y sugeridos por la cátedra. Otras propuestas que ayudan a desarrollar el proyecto son la totalidad de los trabajos prácticos de Lectura Pianística I, y el desarrollo de las clases teóricas. Y nos invitan, además, a utilizar herramientas que pueden ser de utilidad para contextos y trabajos musicales que puedan estar fuera de la carrera universitaria de cada estudiante.

Ejemplos de interpretaciones en distintos contextos del aprendizaje musical

Ejemplo de interpretación en un festival de fin de año del conservatorio.
VIDEO (2013) <https://youtu.be/cX5luLvPKZw>

Ejemplo de interpretación de un parcial de Lectura Pianística I.
VIDEO (2021) <https://youtu.be/gTjKwKPCXC8>

Podemos notar cómo en el primer vídeo la interpretación se basa en reproducir las distintas partes de la obra elegida de manera sistemática. Resulta interesante destacar que la obra trabajada, está muy cargada métricamente en su composición, lo que podría llevar al interés de la búsqueda de interpretación virtuosa.

La obra del segundo vídeo cuenta con otras características, se utilizan distintos recursos interpretativos para diferenciar planos, por ejemplo contrastar la figura-fondo (en donde se considera que hay) mediante la utilización de distintas intensidades en las distintas manos. Se busca resaltar las distintas partes del **texto musical**, con aumentos o disminuciones de las dinámicas y el tempo para generar zonas de menor y mayor tensión o mostrar finales de parte y particularmente el final de la totalidad de la interpretación y la obra.

CONCLUSIONES

En la primera parte de este artículo se hizo un breve recorrido por una de las tantas instancias de aprendizaje de una persona en específico -conservatorio privado-, en donde se presentaron las características de la enseñanza en ese contexto que pueden coincidir con experiencias de quien lee este artículo o personas cercanas, y da cuenta del tipo de enseñanza del modelo conservatorio, en donde se trabajan aspectos sonoros desde otra visión e intereses a los que se redactan en la segunda parte del texto.

La propuesta de la cátedra en la Universidad, desde la enseñanza basada en cuestiones ideológicas diferentes a los métodos tradicionales, nos invita a pensar activamente en la toma de decisiones interpretativas a través de la construcción y el diálogo del criterio individual y con el entorno -de la obra(autor) y el intérprete-, dándole importancia además a la intencionalidad individual y otorgándole otro enfoque a la búsqueda sonora de una interpretación musical.

Bibliografía

Arturi, M. E. (2021) *El texto musical, concepto estructurante de una enseñanza universitaria de la interpretación musical*. En Revista Plures. Artes y Letras - Universidad Nacional de La Plata, Argentina ISSN: 1853-6212.- URL: <http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/186/1862378022/index.html> – DOI: <https://doi.org/10.24215/18536212e020>

Arturi, M. E. (2022) *Proyecto de interpretación musical. Fundamentos conceptuales y analíticos para su enseñanza*. 10° JIDAP Jornadas de investigación en disciplinas artísticas y proyectuales UNLP. FdA.IPEAL.

Fracassi, E. A. *Teoría de la música. (Revisión de S. Fracassi del Carril y L. Ortigosa)* Ricordi Americana.

Kumok, J. *Siete piezas progresivas para niños (fáciles)* Ricordi Americana.

Lamarque. *Solfeos progresivos. (Revisión de S. Fracassi del Carril y L. Ortigosa)* Ricordi Americana.

Leguizamón, M. (2021) *Capítulo 5. Interpretación lectora en el piano: acciones y operaciones mentales*. En Lectura e Interpretación musical. La formación pianística para directores y compositores. Marcelo Enrique Arturi Mariel Leguizamón (coordinadores) Facultad de Artes, UNLP. Colección Libros de Cátedra. Edulp.

Puebla, F. B. (2022) *Proyecto de interpretación musical: Joytotheworld*. Póster para las 5° JEIDAP. 5° Jornadas Estudiantiles de Investigación en Disciplinas Artísticas y Proyectuales.