

Enfoque didáctico de la asignatura Análisis Musical en Bachillerato

Autor: García Carballo, Iván (Profesor Superior de Música, Profesor titular de Música en Educación Secundaria).

Público: Bachillerato de Artes. Artes Escénicas. Música y Danza. **Materia:** Análisis Musical. **Idioma:** Español.

Título: Enfoque didáctico de la asignatura Análisis Musical en Bachillerato.

Resumen

La asignatura de análisis musical requiere de una metodología adecuada que permita al docente afrontar las carencias en conocimientos musicales que los alumnos presentan al comienzo de la etapa. El artículo plantea una secuenciación de contenidos que permite seguir el ritmo de aprendizaje a la vez que se aplican los conocimientos adquiridos en la asignatura de lenguaje musical que se imparte de forma simultánea abordando la totalidad de contenidos que la asignatura plantea

Palabras clave: análisis musical, secuenciación, lenguaje musical, análisis armónico, análisis melódico, organización.

Title: Musical Analysis. A didactical approach for this subject.

Abstract

The subject of musical analysis requires an adequate methodology that allows the teacher to face the lack of basic musical knowledge that students present at the beginning of these studies. The article proposes an adequate sequence of contents that will allow to follow the rhythm of learning while applying the knowledge acquired in the subject named musical language taught simultaneously focusing on all the contents explained in the analytical subject.

Keywords: Musical analysis, musical language, harmonic analysis, melodic analysis, organisation, musical form.

Recibido 2018-04-14; Aceptado 2018-04-27; Publicado 2018-05-25; Código PD: 095078

1. INTRODUCCIÓN

Tras la etapa educativa de la Educación Secundaria Obligatoria en la cual se ofrecen unos contenidos y una visión general de los aspectos referentes a los elementos básicos del lenguaje musical y una aproximación a las diferentes culturas musicales tanto en nuestra civilización occidental como del resto de mundo, la etapa del bachillerato pretenden incrementar significativamente el conocimiento del alumnado respecto a las manifestaciones musicales a través de su evolución histórica así como a sus componentes y criterios estilísticos y sus componentes formales y lingüísticos.

De igual forma se pretende que el alumnado adquiera las herramientas necesarias para que pueda llevar a cabo descripciones analíticas de obras musicales de los diferentes periodos artísticos que componen la historia de la música atendiendo a sus componentes estilísticos y formales todo ello englobado dentro de su perspectiva o contexto social e histórico.

Para tal fin, el Bachillerato de Artes, en su vertiente conocida como Artes Escénicas: Música y Danza ofrece al alumnado la posibilidad de cursar las siguientes asignaturas de modalidad: Lenguaje y Práctica Musical, Análisis Musical I y II e Historia de la Música y la Danza. En este artículo describiremos las pautas para realizar un enfoque pedagógico adecuado de las asignaturas de análisis musical teniendo en cuenta las características previas del alumnado del bachillerato y desarrollando las herramientas que permitan el correcto seguimiento y aprovechamiento de la asignatura.

2. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO DEL BACHILLERATO DE ARTES ESCÉNICAS. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

El alumnado que accede a un bachillerato de artes en su rama escénica representa un conjunto heterogéneo con una diversidad tanto de conocimientos musicales previos como de expectativas ante su futuro profesional.

Conviven en el mismo grupo clase aquellos alumnos que complementan su formación académica del bachillerato con estudios musicales oficiales que realizan en los Conservatorios de Música y que persiguen terminar sus estudios profesionales de música para, o bien continuar con los estudios de grado superior o bien realizar un grado universitario la mayor parte de las veces relacionado con el campo musical (grados en magisterio musical, musicología, etc) con otro

grupo de alumnos cuyas experiencias musicales provienen del más puro empirismo combinado con un entusiasmo exaltado y con grandes expectativas ante las perspectivas que un bachillerato hecho a su medida y su vena artística les puede ofrecer. Estos alumnos, que parten del conocimiento cursado en las asignaturas musicales de la ESO combinados con la práctica de un instrumento a partir de unas nociones básicas sobre su interpretación o con la lectura de cifrados instrumentales buscan unas salidas profesionales en ocasiones dentro del mundo de la escena artística o cinematográfica o en el mundo relacionado con la tecnología musical.

Pero dejando de lado cual será se futuro más allá del mundo de las aulas donde realizan sus estudios de bachillerato, debemos centrarnos en el presente académico, la diferencia existente de niveles y la metodología que debe aplicarse en cada caso. La secuenciación de contenidos adecuada podría ser la siguiente:

a) Elementos básicos del lenguaje musical. A pesar de haber estudiado de forma obligatoria dichos contenidos durante la educación secundaria obligatoria, una buena parte del alumnado no los maneja con soltura o simplemente los ha olvidado. En este punto se debe priorizar los contenidos a impartir, siendo imprescindible la colaboración con el docente encargado de impartir la asignatura denominada Lenguaje y Práctica Musical. Obviamente, será esta última la asignatura encargada de desarrollar dichos contenidos pero será desde la asignatura analítica desde la que deberán trabajarse aquellos tan básicos que resultan indispensables para comenzar a trabajar y a los que no puede esperarse a ser impartidos, con más profundidad en la asignatura antes mencionada. Estos elementos básicos son:

- Lectura fluida en clave de sol
- Inicio a la lectura en clave de Fa. Una gran parte de las obras objeto de análisis serán para instrumentos de teclado por lo que resulta conveniente cierta soltura en su lectura
- Compases básicos de subdivisión binaria y ternaria
- Intervalos. Medidas en distancias de tonos y semitonos
- Alteraciones. Tonalidades
- Introducción a los acordes

Resulta por tanto muy conveniente dedicar las primeras 5 -6 clases lectivas del curso a trabajar dichos aspectos sin que ello pueda dar la impresión de que dificultará al docente la impartición de la totalidad de los contenidos de la asignatura.

b) Concepto general de forma. Tanto desde un punto de vista auditivo como con apoyo de partitura impresa, los conceptos generales que ayudan a establecer los principios de organización global de una obra resultan asequibles para el alumnado que se enfrenta al estudio de la asignatura. Diferenciar periodos, frases, semifrases, motivos....así como introducir alguna de las grandes formas de organización del tipo monotemática, binaria, binaria reexpositiva, rondó, etc. permite avanzar en los contenidos de la asignatura mientras simultáneamente los alumnos reciben más formación en lenguaje musical que abrirá las puertas a análisis más detallados.

c) Análisis melódico. En este punto se trabajan los contornos melódicos (distinguibiles intuitivamente mediante el dibujo de líneas melódicas), las estructuras interválicas diferenciando las melodías por grados conjuntos o a saltos, así como la identificación de sus comienzos y finales y su clasificación habitual como téticos, acéfalos y anacrúsicos cuando se habla de los primeros y masculinos o femeninos en el caso de los finales de frase.

d) Introducción a los elementos de contraste. Para trabajar este punto introductorio resulta de gran ayuda el apoyo auditivo. Una gran cantidad de las formas musicales que serán objeto de análisis entre los dos cursos de la asignatura presentarán elementos de contraste entre sus frases ,periodos o secciones. Es por ello que se pueden presentar ejemplos al alumnado donde dichos elementos contrastantes se aprecien fácilmente, favoreciendo la confianza del alumnado y sentando unas bases firmes que servirán de sustento a futuras profundizaciones.

e) Introducción a las técnicas compositivas. Al igual que el apartado anterior, las partituras objeto de análisis serán complementadas con apoyo de audiciones. Los alumnos diferenciarán auditivamente las técnicas de la repetición, la imitación, el desarrollo o las variaciones. Dichos ejercicios se repetirán posteriormente con las obras impresas delante

f) Análisis armónico. Llegados a este punto debe hacerse un estudio por parte del profesor encargado de la asignatura, del grado de consecución de contenidos referentes a la asignatura de Lenguaje y Práctica musical que el alumno haya conseguido. El análisis armónico requiere del conocimiento de las tonalidades, los acordes y las cadencias. Conviene realizar al menos durante 3 sesiones lectivas ejercicios de escritura de acordes y cadencias en diferentes tonalidades, previos a ejercicios de cifrados de acordes sencillos propuestos por el profesor. Las primeras obras en las que se realice un

análisis armónico serán aquellas en las que la tonalidad se mantiene constante a lo largo de los temas o frases objeto de análisis. Son útiles por tanto las obras binarias en las que la sección A se presenta en una tonalidad y la B en otras, separadas ambas por una doble barra y con cambio en la armadura.

g) Análisis armónico con modulación. Al igual que lo comentado en la sección anterior, los primeros ejercicios deberían ser propuestos por el profesor de la asignatura y se basarán en modulaciones por tonos vecinos. De esta forma, el alumnado podrá asociar la presencia de nuevas alteraciones accidentales a lo largo de las frases o temas con la posibilidad de cambios de tonalidad sin necesidad de un cambio de armadura. También se les explicará la posibilidad de que la alteración introducida sea simplemente un adorno, cromatismo o nota de paso sin que ello afecte a la tonalidad principal.

h) Formas musicales. Una vez trabajados de forma individual todos los contenidos anteriormente mencionados se procede a su aplicación directa en las diferentes formas musicales objeto de estudio. De esa forma, al analizar un minueto se establecerán en primer lugar las secciones principales que conforman la estructura global, se analizarán las tonalidades de cada una de ellas, haciendo especial énfasis en las tonalidades de arranque y final y en la posibilidad de cadencias que hagan decantarse entre la suspensividad y conclusividad de las mimas así como posibles modulaciones. Se analizarán las melodías en cada caso y los posibles elementos de contraste y se hará mención a las técnicas compositivas empleadas

La secuenciación aquí desarrollada permite que el alumnado que a comienzo del curso lectivo presentaba un nivel más bajo de contenidos musicales pueda sentirse cómodo en el ritmo de aprendizaje de una asignatura con un importante grado de complejidad como es el Análisis Musical y que, con una planificación de estudio adecuada pueda alcanzar los objetivos fijados desde un comienzo. La metodología empleada en las clases lectivas pueden combinar el formato de clase magistral en la que el profesor explica y guía completamente el proceso de aprendizaje con aquellas otras técnicas colaborativas en las que el alumnado de nivel avanzado pueda servir de guía y ayuda a sus compañeros estableciendo mecanismos de actuación que favorezcan la interacción entre los mismos. De esa forma, dicho alumnado asentará sus conocimientos a la vez que se siente útil y necesario en el grupo clase.

3. CONCLUSIONES

- a) El alumnado que comienza un bachillerato de artes escénicas representa un grupo con una gran diversidad de niveles referentes a contenidos musicales. Sus gustos, intereses y perspectivas profesionales son muy amplios y variados
- b) La metodología empleada por el docente encargado de la asignatura lenguaje musical deberá tener en cuenta los puntos de partida del alumnado de forma que se consiga un aprendizaje significativa

Una secuenciación adecuada que permita abordar las carencias en contenidos de lenguaje musical mientras éstos son impartidos en la asignatura de su mismo nombre de forma simultánea en la etapa ayudará a los alumnos con menos nivel musical a seguir sin demasiadas dificultades el ritmo de aprendizaje del grupo, a la vez que permite al alumnado con mayores conocimientos asentarlos y aplicarlos de forma satisfactoria en los distintos aspectos que comprende un análisis musical.

Bibliografía

- Powers, H. *Language Models and musical analysis*. 1980. Ethnomusicology. Vol 24
- Cook. N. *A guide to musical analysis* 1992. Oxford
- García Muñoz. P. *ABP y música*. 2017. Eufonía