

FUNDAMENTOS DE LA IMPROVISACIÓN MUSICAL

SÍNTESIS DE EXPERIENCIAS

Por Violeta Hemsy de Gainza

Desde las edades más tempranas el niño debe de tener la oportunidad de explorar libremente el mundo de los sonidos y de expresar espontáneamente sus ideas musicales. La improvisación musical está determinada por tres parámetros que la definen:

- Materiales de la improvisación (Con que se juega)
- Objetivos de la improvisación (Para que se juega)
- Técnicas de la improvisación (Como se juega)

Improvisación es toda expresión musical instantánea, espontánea, producida por un individuo o grupo. Puede ser llevada a cabo desde una libertad total hasta estar sujeta a reglas o pautas, ajenas o propias. Puede surgir espontáneamente, inconscientemente o estar bajo el dominio de la conciencia mental.

Materiales de la improvisación.

La improvisación emplea materiales sonoros y musicales procedentes de:

El medio ambiente (exploración y manipuleo, internalización, juego instrumental, imaginación visual y motriz)

El caudal musical internalizado (expresión / externalización, juego vocal).

Carácter u objetivo implícito de la improvisación:

1) Tendencias: imitar, reproducir o copiar modelos preestablecidos.

2) Propone crear, inventar, reproducir modelos propios. □ La improvisación permite por una parte copiar e imitar y por otra crear e inventar,

Técnicas de improvisación: tema, consigna, regla de juego:

El proceso de improvisación puede ser desencadenado por estímulos musicales o extramusicales. Los primeros se relacionan con elementos de la música, sonido, ritmo, melodía etc. Los extramusicales se refieren al mundo externo (impresiones de color, forma, naturaleza) o al mundo interno (sentimientos, ideas). Improvisar es jugar musicalmente, el improvisador debe ser capaz de producir continuamente materiales musicales válidos que posean un cierto grado de veracidad.

IMPROVISACIÓN Y EDUCACIÓN

Improvisación y educación caminan juntas en el sentido de que con la improvisación se interiorizan materiales auditivos, se adquieren aptitudes y destrezas importantes. Se externalizan materiales auditivos internalizados. En la improvisación primero se internaliza (absorción) y luego se externaliza (expresión), la integración de estos dos procesos se traduce en comunicación y toma de conciencia (objetivos educativos). Improvisar música equivale a hablar el lenguaje hablado, ambas formas de comunicación expresan y comunican la parte más genuina del hombre.

El ser humano en sus etapas biológicas muestra distintas necesidades. Con la producción de los primeros sonidos y, más tarde, con la incorporación activa del oído, el niño establece

correspondencias con los sonidos que suenan en el mudo material y el humano circundante. Juega con sonidos vocales desde el primer momento.

En la improvisación instrumental comienza también con un balbuceo instrumental, el niño se regocija haciendo sonar cualquier cosa, la emisión de ese sonido le llama poderosamente la atención. Este juego libre va retroalimentando la conciencia auditiva.

Para el niño de 6 o 7 años que se inicia en el estudio de algún instrumento, le chifla improvisar, crear su música: Los que se resisten a este crear propio de libre expresión prefieren repetir o estudiar lecciones.

Con la pre-adolescencia (10, 12 años) la capacidad expresiva y de comunicación sufre una ligera retracción. A estos niños les cuesta proyectarse, de ahí la importancia de dar suficientes oportunidades de libre expresión a los niños durante etapas anteriores. En la adolescencia, el que se interesa por la música querrá especializarse y dedicarse con más intensidad al aspecto que más le atraiga. En estas edades se manifiesta especial interés por repetir o copiar modelos derivados de la música popular. Poco después surgirá la necesidad de expresarse con más independencia. Tanto el niño como el joven improvisarán siempre que el adulto que le rodea respete el carácter de juego intrínseco de la improvisación. El adulto, suele sentirse atraído por la improvisación a veces de forma reprimida, con temor.

LA TÉCNICA Y EL ARTE DE LA CONSIGNA EN LA IMPROVISACIÓN.

OBJETIVOS DE LA IMPROVISACIÓN

En la improvisación libre el objetivo es de naturaleza subconsciente, implícito. En la improvisación guiada el objetivo es especificado por el maestro.

- Objetivos Generales

Descargue:

Actúe, manipule—cree, comunique, repita, ejercite. Niveles corporal, afectivo, mental y social.

Incorpore:

Sensaciones, experiencias, conocimientos. Para desarrollar hábitos, memoria, destrezas. Para adquirir sensibilidad, confianza y seguridad.

- Objetivos Específicos:

Aproximación física con el instrumento, adquisición de elementos del lenguaje musical, desarrollar la creatividad, desarrollar la técnica instrumental.

CONSIGNA DE LA IMPROVISACIÓN

Con la consigna se desencadena, se activa el proceso improvisatorio. Induce a realizar una acción determinada. Contiene la clave para empezar a jugar.

Criterios de clasificación:

- 1) Por el objeto o tema de la consigna: Musicales (materiales, estructuras).
Extramusicales (objetos, personas, situaciones).
- 2) Por la dinámica o técnica de trabajo utilizada (implícita—explícita, individual—grupal, abierta—cerrada, simple—compuesta, única—seriada).

- 3) Por el nivel de formalización (forma ausente y forma externalizada, forma ausente, forma preestablecida).
- 4) Por el estilo o tipo de actividad que propone o implica la consigna (improvisación libre / investigación-exploración-ejercitación, manipuleo / descripción relato-evocación / imitación de un modelo-correspondencias, traducción / juego con reglas / Automatismos sin participación voluntaria).

IMPROVISACIÓN COMO TÉCNICA PEDAGÓGICA

Según el uso de la improvisación, el educador deberá tener claro los objetivos a través de un sistema de consignas que vayan desencadenándose a partir de la general. Estas subconsignas que se forman a partir de la general surgen de la evaluación de los resultados obtenidos en el proceso improvisatorio. La utilización de consignas esta relacionada con la edad del sujeto, su nivel cultural general y musical, con su inteligencia y con su grado de espontaneidad.

Se juzgará el resultado de una improvisación en función de la persona que la produjo, teniendo en cuenta sus rasgos individuales y la etapa de desarrollo en que se encuentra.

DIDÁCTICA DE LA IMPROVISACIÓN

Igual que a hablar se aprende hablando, a improvisar se aprende improvisando.

Improvisar es sinónimo de juego, alegría, entretenimiento, exploración, curiosidad.

La improvisación empieza con los juegos musicales espontáneos de los bebés. La idea de explorarse a sí mismo y de todo lo que le rodea se mantiene durante los próximos años.

El niño vive de distintas maneras la creatividad, puede ser algo espontáneo o algo pedido por los adultos. El adulto es el que le indica, vamos a inventar o vamos a crear.

Enfoque de la improvisación: como descarga (expresión), como técnica o forma de aprendizaje (internalización, conocimiento, experiencias), como medio para desarrollar la creatividad y la inspiración).

¿Se permite la libre expresión o el profesor controla los más mínimos detalles? Hay que descubrir que necesitan los niños en cada momento para incentivarlos a que realicen su actividad exploratoria musical con naturalidad y alegría. La mayoría de los niños conciben la improvisación con naturalidad cuando es abordada sin mayores preámbulos. El buen coordinador de la improvisación debe de haber pasado por la experiencia, no estar inhibido. Con la edad adulta se pierde seguridad y confianza en los procesos improvisatorios. Seguridad y confianza que si no se tiene debe de llegar con la experiencia.

Al que se lamenta por su producto improvisatorio hay que inducirlo a cambiar, a variar en lugar de quedarse estancado en su creación. Toda creación puede ser audible si se escucha con convicción y con interés. La falta de interés y el aburrimiento no son amigos de la improvisación, la desprestigian.

En las formas de incentivación se evita dar ejemplos sonoros, se busca que el sonido sea personal. Si se trata de provocar una descarga, el individuo debe provocarse a sí mismo una

entrega de todo, de intensidad, de sentimientos, de fuerza. Otras veces se desencadenará dulzura, afectividad.

Si una persona se resiste a comunicarse, a expresarse afectivamente (algunos adultos y niños, les cuesta mucho liberarse, es como si se desnudaran) le pedimos que ejerciten sus dedos, que produzcan un efecto rítmico o melódico, con lo que ya se habrá conseguido algo importante. En este caso se trata de aprender y de ejercitarse, para luego dar paso a la invención y a la expresión.

Según Vinko Globokar en la pedagogía tradicional destaca la pasividad del interprete, centrándose ante todo en cuestiones de interpretación y técnica, esto acaba por matar en el músico cualquier deseo de crear. Modelo que impide todo desarrollo individual. El papel de la pedagogía contemporánea cobra importancia el papel creador y de esponsabilidad colectiva del músico.

LA IMPROVISACIÓN EN LA PEDAGOGIA MUSICAL DEL SIGLO XX

En una primera época de la pedagogía musical del siglo XX destacan autores como Emile Jaques-Dalcroze (1865 1950) pionero en dar la importancia que se merece a la improvisación musical en la formación. Maurice Martenot (1898) insiste en la idea de Dalcroze de la necesidad de impulsar en el niño los procesos espontáneos creadores. Carl Off (1825 1982) da importancia a la improvisación instrumental, vocal y corporal. En una segunda época de la pedagogía musical del siglo XX surgen autores ingleses, alemanes y suecos. Pero destaca ante todo la figura de R. Murray Schafer, de Canadá, con un trascendental trabajo de pedagogía creativa.

LA IMPROVISACIÓN EN EL MOVIMIENTO CORPORAL.

La mayor parte de las conclusiones válidas para la improvisación en música son transferibles a otras artes, como por ejemplo la danza, la expresión corporal y las técnicas de movimiento. Con el aumento del vocabulario corporal la música, la percusión o el canto se personifican, nuestro cuerpo se convierte en un gran oído, descubrimos sus posibilidades expresivas. Hay que adecuar las experiencias de tal manera que cada persona tenga la oportunidad de encontrar y desarrollar su espíritu creativo sin prestar atención al grado de creatividad alcanzado. Hay que dar a los alumnos oportunidad de gozar y demostrar sus capacidades.

IMPROVISACIÓN EN EL JAZZ

Intervienen cinco factores: *intuición, emoción, sentido de las alturas, hábito y el intelecto*. Los cuatro primeros factores son inconscientes. El intelecto es controlable. Los otros cuatro se desarrollarán al ritmo impuesto por el intelecto. La preparación académica es la base sobre la que se construirá la propia obra creativa.

IMPROVISACIÓN EN LA MUSICA CONTEMPORÁNEA

La improvisación musical era habitual en el Barroco y perdura hasta el Clasicismo. Con el Romanticismo, las progresivas dificultades técnicas que los compositores introducen en sus obras hace que aumente la especialización de los interpretes quedando así al servicio de la obra. Su preocupación es técnica.

A partir de los años 50 del pasado siglo, surge la necesidad de superar las complejas estructuras, se asiste a una nueva exploración de los medios y de los materiales sonoros. Es la era de los nuevos instrumentos, del uso no convencional de los instrumentos, apareciendo modelos eléctricos y electroacústicos. La cosa se relaja en cuanto a las preocupaciones

estructurales y técnicas se refiere. El compositor pierde su monopolio, ahora él interprete no improvisa para sí, sino que lo hace para el compositor-interprete. Improvise por favor.

La improvisación musical

Violeta Hemsy de Gainza

Haz que te oigan, electrifica tu instrumento musical en www.tav.net