

LA LECTURA DE PARTITURAS EN EL PIANO FUNDAMENTADA EN PROCESOS DE COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN MUSICAL. DESARROLLO DE MARCO TEÓRICO Y DERIVACIONES METODOLÓGICO DIDÁCTICAS

Mariel Leguizamón / mariel.legui@hotmail.com

Marcelo Enrique Arturi / arturiaguerre@hotmail.com

Instituto de Investigación y Producción y Enseñanza del Arte Argentino y
Latinoamericano (IPEAL), Facultad de Bellas Artes Universidad Nacional de La Plata,
Argentina

Resumen

El siguiente artículo describe el Proyecto de Investigación 2019-2022 que se desarrolla en la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Bellas Artes, Departamento de música y con sede en la unidad de investigación IPEAL.

El objetivo del proyecto “La lectura de partituras en el piano fundamentada en procesos de comprensión e interpretación musical. Desarrollo de marco teórico y derivaciones metodológico didácticas”, pretende dar cuenta de la problemática de la lectura de partituras en el piano, indagar acerca de las dificultades que presentan profundizar en marcos teóricos que la sustentan y definir los conceptos de comprensión e interpretación involucrados en la tarea de leer partituras en un instrumento, en este caso, en el piano.

Como resultado final se espera desarrollar nuevas estrategias pedagógico-didácticas que proporcionen avances en el campo de la enseñanza del proceso lector de partituras, ya que esta investigación tiene como meta de transferencia impactar en la cátedra Lectura Pianística del Departamento de música de la Facultad de Bellas Artes.

Palabras Clave: Investigación, Lectura, Partituras, Piano, Enseñanza.

Introducción

La lectura de partituras a primera vista en el piano ha sido históricamente una de las habilidades requeridas en la formación del músico profesional. Han habido variados criterios para desarrollar dicha actividad lectora y diversas fundamentaciones o enfoques de la misma. Por lo tanto es válido preguntarnos, qué se entiende por lectura de partituras en el piano y desde qué marcos teóricos ha sido estudiada.

La idea más habitual respecto de cómo se lee y se toca una partitura proviene de la realización de un paralelismo con la lectura de la lengua natural. Los adultos, lectores hábiles, leemos de una vez, sin conocerlo previamente, sin practicarlo antes, a primera

vista, con simpleza y naturalidad. Esto es así porque es tal la práctica, la asiduidad con el lenguaje y la escritura, es tan importante el espacio que ocupa en nuestras vidas la enseñanza de la lectura, el enorme esfuerzo de alfabetización que impacta en nuestra educación, que la lectura a primera vista de un texto escrito en nuestro idioma nos permite decodificar, comprender, asignar sentido e interpretar las intenciones del autor, todo a la vez y simultáneamente. Todo en una primera y única lectura.

No es habitual que esto suceda en el caso de la lectura de un texto musical para ser ejecutado en el piano. A los músicos nos resulta extremadamente difícil la lectura de partituras desconocidas, a primera vista. Es una habilidad que desarrollan unos pocos, luego de una vasta experiencia pianística. Mayor es la dificultad para quienes incursionan en el estudio musical en la juventud o adultez, tal como sucede con un importante número de estudiantes de la FBA.

El lenguaje musical plasmado en una partitura implica un complejo de relaciones que no se revelan a partir de una primera lectura. La decodificación en si misma presenta dificultades que resultan inaccesibles para un estudiante. Lograr poner en sonidos a través del teclado también presenta una importante dificultad, en parte debido a la infinidad de tareas motrices que se ponen en marcha simultáneamente durante la lectura instantánea. Además alcanzar cierto grado de comprensión en una primera lectura nos pone ante un desafío intelectual muy complejo, más aún si no conocemos previamente la obra. Pero aún así el proceso no está completo sino otorgamos sentido e interpretamos determinadas intenciones del autor, generando una versión propia. Definitivamente, la obra “*no suena*” a partir de una primera aproximación lectora.

Estas dificultades están presentes en la cátedra Lectura Pianística del Departamento de música de la Facultad de Bellas Artes, en la que tenemos por objetivo “*Promover el desarrollo de la interpretación musical durante la lectura de partituras en el piano como un proceso que se presenta en conjunto, simultáneo e inseparable, en obras pianísticas, vocales y conjuntos instrumentales, de las cosmovisiones que son objeto de estudio de las orientaciones Dirección Coral, Dirección Orquestal y Composición, tendiendo a la comprensión del texto musical, de su sintaxis y de su semántica*” (Leguizamón, et. Al. 2014, pág 3). Podríamos decir que intentamos que los estudiantes desarrollen la capacidad de leer partituras “*haciéndolas sonar*” en el piano.

Comenzamos el proceso educativo del estudiante universitario desde las obras didácticas más básicas, monódicas, posibles de ser abordadas a partir de un pequeño proceso de lectura hasta que en el último año de carrera la cátedra alcanza complejos procesos de la lectura y reducción de partituras orquestales y corales. Por ello comprender cómo operan los diferentes aspectos presentes en el proceso lector (cognitivos, motrices, sintácticos,

semánticos, lingüísticos, visuales, conceptuales, etc.) es prioritario para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje que merecen los estudiantes.

Es desde esta necesidad de comprensión que surge el proyecto de investigación que presentamos seguidamente donde intentaremos dar respuesta a las preguntas iniciales: qué se entiende por lectura de partituras en el piano y desde qué marcos teóricos ha sido estudiada, y desde las respuestas alcanzadas transferir y desarrollar un proceso educativo que supere las dificultades descriptas.

El proyecto de investigación 2019-2022

“La lectura de partituras en el piano fundamentada en procesos de comprensión e interpretación musical. Desarrollo de marco teórico y derivaciones metodológico didácticas”

Marco teórico o estado actual del tema

Los profesionales de la música –Compositores, Directores Orquestales, Educadores Musicales, Directores Corales y los Instrumentistas en general- necesitan dominar, además de su propia especificidad, un instrumento armónico. Generalmente este instrumento complementario a la formación específica, es el piano.

Éste es el instrumento musical más adecuado por su amplitud registral, porque brinda la posibilidad de ejecutar múltiples sonidos o líneas a la vez y de generar estructuras armónicas y contrapuntísticas. Esencialmente permite a los mencionados profesionales, leer partituras tanto pianísticas como orquestales, corales o mixtas y desarrollar análisis para la comprensión e interpretación de dichas obras. Es decir constituye un medio para la aproximación a las obras que dirigirán, así como una herramienta del proceso de composición y análisis en general.

En todos los planes de estudio de las mencionadas orientaciones se encuentran materias que responden a esta necesidad de instrumento complementario, presentando diferentes nombres: Piano complementario, Piano elemental, Piano armónico, Piano acompañamiento, Piano inicial, Iniciación al piano, etc.

En todos los casos, como ya se expresó anteriormente, su objeto de estudio atraviesa la lectura de partituras en el piano.

En un análisis de tales materias se percibe claramente que el enfoque de la lectura de partituras está sustentado desde una visión que propone, como estrategia principal, un proceso decodificador, mecánico, esencialmente motriz, basado en habilidades visuales, de coordinación manual y reconocimiento táctil de la topografía del teclado.

Este enfoque presenta una metodología de enseñanza de la lectura de partituras en el piano que se centra en la destreza y velocidad de decodificación del signo musical impreso en la partitura, y en la velocidad y precisión de la respuesta a este estímulo a cargo de ojos, manos y dedos.

La interpretación musical está ausente en este proceso lector o es considerada un agregado natural que tiene lugar como resultado de un talento innato del alumno y que no está incluida en la técnica lectora que se enseña.

A través del proyecto de investigación se pretende alcanzar una más amplia comprensión del proceso lector, que permita incorporar el proceso de interpretación musical como objetivo principal e irrenunciable de toda actividad de lectura de partituras en el piano.

Se propone entonces generar un marco teórico que sustente la lectura como proceso de construcción, interpretación y puesta en acto del texto musical, desarrollando fundamentos que posibiliten avanzar sobre el concepto tradicional de la lectura y plantear un nuevo enfoque basado en premisas que superen la mera decodificación del código musical. Desde este posicionamiento la lectura es, siempre, interpretación musical. Se intenta, por último, sostener un concepto fundamental: es posible leer interpretando e interpretar leyendo. La lectura y la interpretación serán consideradas procesos inseparables e interdependientes.

La comprensión del proceso de interpretación por encima del de decodificación en la lectura de partituras en el piano brindará a los músicos una herramienta más adecuada para afrontar su carrera profesional.

El enfoque de lectura que se intenta fundamentar implica un “complejo” de procesos llevados a cabo en conjunto en el que intervienen la interpretación musical, el lenguaje musical, la comprensión sintáctica y semántica, la construcción y otorgamiento de significado, la toma de decisiones y el desarrollo técnico-motriz implicado en la tarea.

De esta mirada global y compleja, donde procuramos vincular la lectura con la interpretación, hasta el momento no se han encontrado antecedentes sistemáticos y, en consecuencia, tampoco marcos teóricos fundamentados. Sin embargo, por separado, tanto la lectura de partituras como la interpretación musical, son temáticas que, independientemente, han sido motivo de profundo estudio y análisis.

En el mismo sentido se puede observar que las indagaciones sobre lectura de partituras en el piano tienen enfoques diversos, han aparecido desordenadamente y no están sistematizados.

Los estudios analizados, a saber, se centran fundamentalmente sobre diversas áreas de indagación y/o metodología de enseñanza. Algunas de las áreas que vamos a desarrollar a continuación son derivaciones de las líneas de investigación identificadas por Saiz Vega (2018, pág. 169-171).

Se han desarrollado investigaciones centradas en los aspectos fisiológicos del mecanismo de lectura: Existen numerosos estudios referidos a la lectura de partituras en el piano que analizan los movimientos oculares, escaneo visual de líneas impresas en la partitura, campo visual, fijaciones, rango ojo-mano, memoria operativa, percepción cerebral, representación auditiva interna, entre otros. (Van Nuys and Weaver, 1943; Weaver, 1943; Sloboda, 1985; Goolsby, 1989; Fuszek, 1990).

En Argentina también han sido tema de indagación algunos de los aspectos que conforman este proceso en forma separada, como por ejemplo “Examen del Texto Musical, Movimiento ocular e identificación del contenido” (Beatriz Sánchez, 1997- 1999) que considera la decodificación y la velocidad de visualización del signo a decodificar, tomando algunos elementos de la lectura veloz de la lengua natural.

Otras líneas de investigaciones se centran en la relación entre lectura de partituras musicales y lectura de textos de la lengua materna. Se basan en la comprensión del texto para el éxito de una lectura con propiedad: análisis estructural, anticipación estilística, funciones tonales, unidades melódicas significativas. (Bebeau, 1982; Colley, 1987; Palmer 1976; Sloboda, 1976a)

También se pueden encontrar investigaciones centradas en estrategias para la enseñanza de la lectura de partituras en el piano u otros instrumentos. En este grupo se encuentran análisis sobre las acciones previas a la lectura, la disposición psicológica, las recomendaciones de entrenamiento, la preparación para la actuación, las teorías sobre el agrupamiento visual, entre otras. (Keilmann, 1975; Grutzmacher, 1987; Sloboda, 1985)

Asimismo es importante tener en cuenta las distintas metodologías de enseñanza del piano, como por ejemplo las que desde una visión pragmática- secuencian partituras y obras de diferentes grados de dificultad motriz. Estos métodos no son específicos de la lectura de partituras, sino del aprendizaje del piano y presentan explicaciones centradas en la colocación de la mano y en la digitación. Desde esta concepción, es posible contar con bibliografía teórica sobre la enseñanza de la lectura de partituras en el piano u otros instrumentos, basada en la explicación de los elementos del lenguaje musical y su correlato con la ubicación en el teclado representado gráficamente. Esta forma de abordaje supone por parte del estudiante, la transferencia del signo a la acción: ubicar las manos y accionar en la tecla indicada. Se pueden mencionar infinidad de libros de autoaprendizaje multimediales y en soporte papel tales como How to play piano, Pike, 2018; Cómo leer música, Evans, 1978; Easy Keyboard Bumper Book, Eans, 2007; Curso completo de piano, Humphries, 2015.

En la actualidad, hay una fuerte difusión de modelos enseñanza de ejecución por imitación (estudios sobre imitación, teoría de la mente, y modelado *-modeling-*, Gallese, 2005;

Rizzolatti. et al. 2006), brindados por gran variedad de ofertas multimediales que se pueden encontrar en la web o en diferentes soportes. Existen videos tales como: “Curso de Piano Online”, “Cómo leer partituras en el piano, tocando sin errores”; “Aprende a leer notas de piano en 10 minutos” u otros sistemas de aprendizaje de música académica, que presentan partitura y sonido. Así el estudiante cuenta con un modelo a imitar que muestra cómo debería sonar esa obra, mientras observa la partitura y la reproduce en el piano. (Hallett et al. 1994; Sirigu et al. 1995; Lotze et al. 1999; Gerardin et al. 2000; Grezes and Decety 2001; Jeannerod 2001, Kimberley et al. 2006)

Además, se encuentran desarrollando investigaciones que enfocan su análisis desde las neurociencias, centradas en el estudio del sistema nervioso y su funcionamiento. Estas ciencias contribuyen al aumento del conocimiento de las redes neuronales que se activan durante el proceso lector. Deheane, 2009, hace referencia a la función de las regiones corticales y la predisposición innata de determinada región para realizar la lectura en forma más idónea. (Deheane, 1995, 2004, 2005; Wolf, 1976; Pantev y Herholz, 2011)

No se pueden dejar de mencionar las investigaciones planteadas por Waters, Townsend y Underwood en 1998, posicionadas en las ciencias cognitivas, enfocándose en los procesos mentales. Desde esta visión se considera la lectura a primera vista como una tarea compleja de traducción simultánea que involucra de forma solapada diferentes procesos de percepción, cognitivos y físico-motores (Kopiez y Lee, 2008).

Otra línea de indagación es la basada en marcos provenientes de teorías de la lingüística textual aplicadas a la lectura de partituras musicales. En ellas se trabaja sobre la posibilidad de considerar la lectura del lenguaje musical como objeto pasible de recibir las categorías de análisis que conforman la lectura del discurso del lenguaje natural. En este sentido se desarrollaron aspectos de la gramática del texto musical y en una segunda etapa las estrategias de procesamiento del texto musical en el piano. (Arturi et al. 1995, 2000; Leguizamón, 1998). Éstas se encuadraron en dos Proyectos de investigación en el ámbito de la Universidad de La Plata en los años 1995 - 1998 y 1998 -2000.

Recientemente, en el marco de la cátedra Lectura Pianística I-IV del Departamento de Música de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP se han realizado aproximaciones a un nuevo enfoque. Éste intenta alejarse de la lectura como decodificación de signos y accionar motriz, y pretende vincular la lectura con el proceso de interpretación musical. Esta indagación no ha tenido la posibilidad de fundamentarse teóricamente con profundidad y sistematización. Dichas aproximaciones intuitivas, experimentales y no rigurosas de la cátedra se volcaron en el libro Lectura pianística y Reducción (Arturi et al, 2018; Leguizamón, 2018)

Aporte original

El aporte original de este proyecto que se inicia, brindará:

Fundamentos para un nuevo paradigma en la lectura de partituras en el piano que supere el concepto de lectura como decodificación y que sustente la lectura como proceso de interpretación musical.

Lineamientos novedosos de abordaje de la enseñanza de la lectura de partituras en el piano ante el complejo de procesos que implica alcanzar la interpretación musical.

Consolidación y desarrollo de un nuevo objeto de estudio para la formación de profesionales de la música que priorice la interpretación musical en la lectura de partituras en el piano.

Caracterización de un alumno lector modelo que aporta significatividad y funciona interactivamente con el texto musical en el proceso de lectura de partituras en el piano.

Fundamentación del significado complejo de la lectura de partituras como proceso cognitivo, lingüístico, sociocultural, procedimental y proyectual que da lugar a una lectura interpretativa.

Vinculación de las fundamentaciones alcanzadas con procesos de enseñanza aprendizaje de la lectura y reducción de partituras en el piano que superen el tradicional enfoque de entrenamiento instrumental.

Desarrollo de material didáctico que dé cuenta de los aportes originales al tema.

El objetivo general del proyecto consiste en:

Desarrollar nuevas aproximaciones al campo de la lectura de partituras en el piano - superando el concepto tradicional de lectura como decodificación y entrenamiento- a través de un marco teórico que permita fundamentar: a) la interdependencia de los procesos de lectura con los de interpretación musical, b) la lectura basada en procesos de comprensión e interpretación musical y c) su posterior sistematización metodológica y didáctica.

Los objetivos específicos planteados son:

1. a- Identificar las distintas concepciones en las que se enmarcó la lectura de partituras en el piano a lo largo del tiempo.
1. b- Fundamentar la actividad de la lectura de partituras en el piano como fase contenida dentro del proceso de la interpretación musical.
1. c- Consolidar el concepto de interpretación lectora/ lectura interpretativa.
2. a- Indagar sobre los procesos implicados en la lectura interpretativa en el piano.
2. b- Delinear nuevas estrategias metodológicas y formas de abordaje para llevar adelante

el nuevo paradigma de lectura interpretativa de partituras pianísticas, de conjuntos instrumentales y/o corales en busca de la construcción discursiva necesaria al momento del acto de lectura en el piano.

3- Llevar a debate -en los distintos niveles de la cátedra Lectura Pianística- los avances desarrollados, confrontando los presupuestos respecto del tema y las formas de enseñanza aprendizaje instaladas, con las formuladas en la presente investigación.

4- Re-elaborar material didáctico-musical propuesto en la cátedra hasta el momento, de acuerdo a los conocimientos generados en esta investigación.

Metodología

El proyecto se llevará a cabo bajo una metodología cualitativa.

Inicia con estrategias de indagación sobre fundamentación teórica de la lectura-musical y verbal, de la interpretación -como proceso de construcción de significado y del resultado sonoro.

Avanza luego en la producción de conocimiento, basada en la reformulación del marco teórico actual y en la construcción de un nuevo objeto de estudio que incluye los campos de conocimiento involucrados. Este nuevo objeto de estudio considera a la interpretación lectora en el piano como una globalidad.

Sobre la base de dicho trabajo exploratorio y de reformulación teórica, se re-elaborarán las estrategias metodológicas y didácticas construidas en la cátedra Lectura Pianística desde los distintos niveles: Introducción a la Lectura Pianística, Lectura Pianística 1, Lectura Pianística 2, Lectura Pianística 3, Lectura Pianística 4 y Reducción de partituras orquestales y corales al piano.

Dichas estrategias serán aplicadas y de los resultados obtenidos, se re-elaborará el material didáctico musical utilizado en la actualidad.

Etapas

El proyecto se divide en 4 etapas, que contienen las diferentes formas de indagación y producción

1- Indagación del marco teórico y formulación de hipótesis de fundamentación respecto de un nuevo paradigma de la lectura interpretativa en el piano.

2- Reformulación del objeto de estudio, desarrollo del marco teórico y reformulación de lineamiento de nuevas metodologías de abordaje y estrategias didácticas.

3- Aplicación de las aproximaciones metodológicas y didácticas en la cátedra.

4- Elaboración y reelaboración de material musical secuenciado.

Resultados Esperados

Para finalizar, a través de este proyecto se espera poder caracterizar las distintas concepciones en las que se enmarcó la lectura de partituras en el piano a lo largo del tiempo.

Asimismo se intenta definir y fundamentar en forma teórica un nuevo objeto de estudio resultado de la complementariedad de los campos de conocimiento que conforman el complejo de la lectura interpretativa en el piano: la lectura, la interpretación y la puesta en sonido. Esta complementariedad intentará sustentar la lectura interpretativa desde la interdependencia de los procesos de lectura con los de interpretación musical.

En ese marco, se elaborarán nuevos procedimientos metodológicos y estrategias didácticas sistematizadas para el abordaje de la lectura pianística y reducción de partituras al piano. Estos procedimientos y estrategias permitirán desarrollar material didáctico musical sistematizado, que lógicamente dé cuenta de los avances teóricos alcanzados a lo largo de los primeros años de proyecto.

Por último y como meta final del proyecto se intentará transferir los avances teóricos, metodológicos y didácticos a la cátedra Lectura pianística.

Referencias Bibliográficas

- Leguizamón M. y Arturi, M. (2014) *Lectura Pianística 1. Programa de la Asignatura*. 2014-2015. La Plata. Facultad de Bellas Artes de la UNLP, en Arturi, M. y et. Al. (2018) "Lectura pianística y reducción" pág. 52. La Plata. Servicop.
- Saiz Vega, O. (2018). Lectura a primera vista en los instrumentos de cuerda. Situación educativa. DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES, N° 13, en <http://revistaseug.ugr.es/index.php/dedica/article/view/7247>