

Procesos creativos en el aula para la enseñanza de la composición musical mediante géneros mestizos ecuatorianos

Pablo Fernando Velasco Carvajal¹

Resumen

La composición constituye una disciplina fundamental del arte musical, la misma que ha tenido un importante desarrollo en los últimos años dentro de la educación musical en el Ecuador, por lo que resulta necesaria la utilización de procesos creativos en el aula, que estén basados en ritmos mestizos ecuatorianos que sirvan para la enseñanza de esta disciplina de manera formal. La enseñanza de la composición académica en el Ecuador se ha venido realizando a partir de contenidos pertenecientes a un contexto histórico-cultural europeo en su gran parte; por ende, considerando que ha transcurrido más de un siglo desde que se formalizó el estudio de la música académica en el país y que actualmente ya se dispone de un considerable número de obras creadas en el marco de nuestra realidad cultural ecuatoriana, aspiramos a que la aplicación de procesos creativos con un contexto propio de nuestra región, se convierta en un aporte para la enseñanza de la composición, teniendo en cuenta que hasta la fecha no existe un texto que recopile y sistematice recursos compositivos orientados a mostrarnos cómo usar estos adecuadamente, por lo que con este trabajo se pretende marcar un punto de partida para la realización de futuros trabajos para la enseñanza de la composición en el Ecuador.

Palabras clave: Composición, académica, mestizo, enseñanza, pedagógica, procesos.

Abstract

Composition is a fundamental discipline of musical art, the same one that has had an important development in recent years in music education in Ecuador, so it is necessary to use creative processes in the classroom that are based on mestizo rhythms Ecuadorians that serve to teach this discipline in a formal way. The teaching of academic composition in our country has been made from content belonging to a European historical-cultural context for the most part, therefore, considering that more than a century has elapsed since the study of music was formalized academic in the country and that currently has a considerable number of works created within the framework of our Ecuadorian cultural reality, we hope that the application of creative processes with a context specific to our region will become a contribution to the teaching of the composition, taking into account that to date there is no text that compiles and systematizes compositional resources aimed at showing us how to make use of these appropriately, so this work is intended to mark a starting point for the realization of future work for the teaching of composition in the Ecuador.

Key words: Composition, academic, mestizo, teaching, pedagogical, processes.

¹ Licenciado, Conservatorio Superior José María Rodríguez, Cuenca, Ecuador
Correo electrónico: plinski1810@hotmail.com

Introducción

La creatividad musical es una actividad intelectual que se encuentra estrechamente vinculada a la pedagogía, pero es necesario el conocimiento de una serie de técnicas que permitan canalizar de manera eficiente los recursos creativos del compositor; estos recursos en la música popular generalmente los compositores de géneros populares los adquieren de forma intuitiva, y son el resultado de las influencias musicales a las que se ha visto expuesto, ya sea de manera consciente o inconsciente, lo que es el caso de un gran número de compositores ecuatorianos que son creadores de obras basadas por lo general en ritmos mestizos como consecuencia de la influencia musical europea que nuestros indígenas recibieron en la época de la Colonia. Resulta útil citar al músico y compositor italiano Domingo Brescia, quien trabajó en la enseñanza de la composición utilizando materiales propios de la región, como la pentafonía andina, herramienta con la que generalmente se encuentran elaboradas las melodías indígenas, utilizando para su acompañamiento la armonía procedente del sistema tonal europeo (sistema tonal funcional). Los alumnos de Brescia, herederos de esta forma de componer, fueron nada más y nada menos que Segundo Luis Moreno y Francisco Salgado Ayala. También podemos mencionar que la música académica en el Ecuador encierra un gran número de elementos tanto de procedencia precolombina como de las manifestaciones musicales posteriores, razón por la cual, mediante el análisis de composiciones académicas del Ecuador, los estudiantes de composición en la actualidad pueden aprender sobre todos estos elementos. "Muñoz Sanz" (1937), en su ensayo "Nacionalismo y americanismo musical" menciona sobre este tema lo siguiente: "Nuestra música más o menos popular, actualmente, no es la del indio ni la del negro y, casi, ni la del criollo: es un formidable confusiónismo cosmopolita" (p. 33).

En el presente trabajo se pretende exponer una guía pedagógica para incrementar los procesos creativos musicales mediante la técnica del análisis armónico de los ritmos mestizos existentes en la música nacional ecuatoriana.

Materiales, métodos y sujetos

Se exponen tres actividades de carácter analítico sobre de tres fragmentos de piezas con ritmos mestizos ecuatorianos, como herramienta fundamental para incrementar las capacidades creativas en músicos en formación sobre cinco estudiantes de la carrera de música profesional en la ciudad de Cuenca. Se exponen criterios para la confección de fragmentos musicales desde el análisis formal del estímulo sonoro mencionado.

Primera actividad: Mediante la audición previa de un tema de música mestiza ecuatoriana, se debe identificar el diseño motivico que va a generar el movimiento en la parte A. Luego con la ayuda de la partitura separarla en motivos, semifrases, frases y periodos.

Objetivo de la actividad: Encontrar la coherencia entre los elementos que el compositor ya sea de manera consciente o inconsciente plasmó en la obra. Además, dejar en claro que este tipo de obras resultan de gran utilidad para el estudio de las formas musicales, debido a que son bastante claras en el diseño de cada una de sus partes.

The image displays a musical score for piano, consisting of three systems of notation. Each system includes a treble clef staff and a bass clef staff. The first system begins with a tempo marking of '♩ = 120' and a dynamic marking of 'p'. The second system features a 'cresc.' marking. The third system includes a first ending bracket labeled '1'. The score is written in a key signature of one flat and a 3/4 time signature.

Segunda actividad: Luego de realizar una audición previa a un pequeño fragmento de música mestiza ecuatoriana y con el apoyo de la partitura, identificar la escala con la que encuentra construida la melodía y luego generar una respuesta a este fragmento utilizando el mismo material.

Objetivo de la actividad: El objetivo es conocer de forma consciente la base so-

nora de la música mestiza ecuatoriana y sobre este material generar una respuesta manteniendo su esencia.

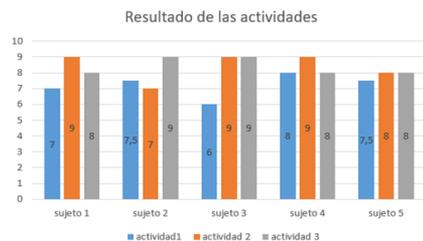

Tercera actividad: Realizar un análisis armónico y melódico del siguiente fragmento y luego establezca que elementos son indígenas y cuales europeos.

Objetivo de la actividad: Es comprender el mestizaje indígena-europeo y la manera en que estos elementos interactúan en la música mestiza ecuatoriana.

Resultados e interpretación

Podemos observar que las aplicaciones de las tres actividades en los cinco estudiantes generan resultados positivos en la enseñanza de la composición abordada desde un contexto nacional ecuatoriano, debido a la familiaridad de los alumnos con este tipo de material sonoro.

Conclusiones

Concluyo con los resultados que la enseñanza de la composición musical en el Ecuador desde el análisis de la música mestiza ecuatoriana, es favorable debido a que es un material con el que de manera consciente o inconsciente los individuos se encuentran familiarizados, lo que facilita la comprensión de los contenidos para luego ser aplicados en otros planos. Este estudio

puede generarse en las aulas de educación de la ciudad, estimulando el ejercicio creativo de los estudiantes en formación profesional.

Referencias

- Bas, J. (1947). Tratado de la forma musical. Buenos Aires: Ricordi Americano.
- Godoy Aguirre, M. (s.f.). La nación, el nacionalismo y la música nacional. Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión" Núcleo del Chimborazo, 11.
- Guerrero Gutiérrez, P. (2005). Enciclopedia de la música ecuatoriana. Quito: Puyen & Sons / Conmúsica.
- Lleys, J. (1850). Tratado teórico práctico de armonía y composición musical. New York: Juan Budó.
- Turina, J. (1946 - 1950). Tratado de composición musical. 1-2. Unión Musical Española.
- Zamacois, J. (2002). Tratado de la armonía. Barcelona: Idea Books.