

EL NIÑO COMPOSITOR

Exposición del Método

Este método posibilita la creación musical a edades muy tempranas. Los niños son ante todo creadores y en la enseñanza musical la actividad creadora ha sido proscrita y anulada sistemáticamente. Cabría preguntarse los motivos, pero más interesante es ver como este proceso creativo sucede gracias a una certera metodología desarrollada durante años de investigación.

Los resultados del método son las piezas musicales creadas por ellos. Ver de qué modo un niño reacciona ante este material tan aparentemente difícil de abordar y escuchar los resultados, los preciosos contenidos, es como abrir una ventana cerrada durante siglos. La ventana de la psicología y de la emotividad infantil desde la música. Qué tienen ellos que decimos, un secreto desvelado repleto de sorpresas y bellezas inauditas.

I. LA GIMNASIA PIANÍSTICA. LAS ESCALAS.

Laberinto de progresiones unitónicas.

Hace años, huyendo del tedio del mero montar piezas, me dediqué a imaginar prácticas musicales estimulantes y en suma divertidas con el fin de alternarlas entre las continuas repeticiones de las piezas que me veía obligado a aprender. De manera irónica nombré el primer capítulo con el consabido título convencional a saber,

"Las escalas, Gradus ad Parnassum, omaggio a monsieur Hanon".

Si nos ponemos a aprender el primer fragmento advertiremos ya una inherente musicalidad en el principio de la diversión ya que luego existen otros muchos para combinar con éste a nuestro gusto. Estos se aprenden en pocos minutos y se incorporan a nuestro sentir rápidamente minimizando la entropía al máximo.

En poco tiempo nos encontraremos tocando una música de corte pre-barroco semejante a una toccata organística de carácter introductorio, no en vano, todo parte de una cita de J.S. Bach. Esto no es todo ya que si manejamos un pequeño número de estos fragmentos nos daremos cuenta del cambio de enfoque en esta práctica musical. Aparece el espíritu combinatorio/improvisatorio, y nos pondremos a indagar en los posibles resultados, como suena el I seguido del II, o el II con el III, etc. Además nos daremos cuenta de que unos fragmentos ascienden y otros descienden escogiéndolos a placer según este criterio.

Al final estableceremos un recorrido de fragmentos que nos satisfaga y habremos compuesto una pequeña pieza, o al contrario, lo dejaremos siempre al azar de la inspiración del momento, un ejemplo de un recorrido figura en el libro de piezas, pieza 12 pag.30. Después de un tiempo notaremos un cierto calor en las manos. Habremos ejercitado los dedos sin percatarnos, nos habrá sucedido lo que a la abeja con la orquídea, un cándido y bienintencionado engaño, gimnasia disfrazada de juego. Sabemos que el juego es el óptimo mecanismo de entrenamiento, es el elegido por la naturaleza

para los jóvenes aprendices del reino animal. Por eso no nos resulta forzado escogerlo a nosotros los humanos para entrenarnos pero... ¿habremos ejercitado solo los dedos?

Aquí finaliza el primer volumen de progresiones, supone una gimnasia para las manos y para los dedos, pero es también una efectiva gimnasia mental, si conseguimos al final jugar con un buen número de fragmentos en tiempo real, sin cálculo previo, adquirir esta capacidad inventiva es el objetivo primordial del presente libro: ¿se puede aprender felizmente, disfrutando? Muchos dicen que no...

¿Qué piensas tú?

II. LOS ACOMPAÑAMIENTOS. LA ARMONÍA ESENCIAL.

La unidad mínima de la música no es la nota, es el acorde, síntesis del fenómeno físico-acústico de los armónicos y desde este punto debe comenzarse la instrucción. La nota aislada como entidad musical no existe, siempre va asociada a una lógica vertical definida por las proporciones del fenómeno físico, que es la explicación, el porqué de ese sonido.

Parece por tanto adecuado iniciar así el contacto con la música, entendiendo sus más esenciales mecanismos. Con estas herramientas se le confiere al alumno el poder de acompañar un gran número de canciones y melodías de todas las clases y géneros. Esto supone un gran estímulo puesto que la relación entre el esfuerzo y el resultado está altamente optimizada. Estos acordes están presentes en toda la música europea de los últimos cinco siglos.

El contenido emocional de la música en el aprendizaje incorpora música y no secos ejemplos de solfeo teórico... si el niño es musical disfrutará, y le habremos construido un recuerdo grato, en su trayectoria futura regresará a estas bases recordará la belleza circundante en sus primeros pasos sin embargo nadie desea recordar sus ejercicios de solmización.

La manipulación/combinación de estos ingredientes armónicos y métricos suponen el motivo primordial que hace justicia al título general de este libro, el enfoque compositivo. La mirada del niño creador.

Todo se hace a 4 manos en un principio, el profesor ejecutará las melodías y el alumno acompañará de este modo obtendrá por "mímesis" las habilidades con el tempo y la escucha circundante.

Iniciamos el proceso con el grado I en ternario hasta que el alumno se haga hábil en el de este punto pasamos a practicar el V del mismo modo una vez conseguido practicaremos el cambio de uno a otro.

A partir de este momento planteamos la primera secuencia del "Vals del tío vivo" a saber I-I-V-I repetidas veces hasta conseguirlo después se aplica la segunda secuencia V-I varias veces.

A la primera secuencia la nombraremos A y a la segunda B procederemos a practicar A-B-A es decir: I-I-V-I 4 veces y V-I 8 veces y I-I-V-I 4 veces en el momento en que sea posible el profesor tocara a dos manos la melodía del Tío vivo parando y reanudando cuantas veces sea necesario y con la mayor paciencia posible.

En poco tiempo la ejecución será fluida y comenzará el placer de tocar. Cuando la música aflora conviene mantener durante un tiempo la ejecución para disfrutar el resultado. A partir de este momento se sugieren las transposiciones a cualquier grado de la escala diatónica de do mayor menos el VII. Así sucederán las tonalidades propias de cada grado a saber do mayor, re menor, mi menor, fa mayor, sol mayor y la menor.

Se mostrarán al alumno las diferencias en cada mundo el mundo del VI, el mundo del IV, etc. Esta es la manera de mostrarle de un modo no verbal la escala mayor y los modos mayor y menor. A ver qué sucede si lo tocamos desde el la, o el sol, .etc.

El grado tonal es un mundo armónico en si mismo cuando hagamos la transposición a fa surgirá la cuestión del si podrá tocarlo natural cuando quiera "pinchar" al profesor esta travesura les agrada.

Tengo la ilusión de que este libro represente una oportunidad permanente para tocar a cuatro manos con tu hijo o alumno- Incluso aunque haya sido rebasado con creces su nivel. La música es también un modo de relacionarse, un lenguaje estético compartido. Nosotros los músicos lo sabemos, hemos tocado innumerables veces en familia, con nuestros padres y madres, abuelos y primos. Y hemos aprendido a tocar tocando, disfrutando.

III. LAS VARIACIONES. LIBRO PROCESO.

Se trata de ver aquí con cuantos disfraces somos capaces de vestir una esencia musical, un grado tonal y aprender a distinguir lo accesorio de lo esencial, el ornamento de la estructura. Por otro lado surge la idea del libro-proceso, en el que se van explicando paso a paso las posibles transformaciones que se pueden implementar en un contenido ya aprendido, convirtiéndolo de la manera más sencilla en nuevas y variadas piezas musicales.

IV. LOS PUZLES.

Son los puzles musicales un estímulo para ejercitar la capacidad combinatoria de los más pequeños. Presentamos dos clases, uno de combinación secuencial llamado "Puzle de la pieza perfecta", en el que los fragmentos solo pueden combinarse en sentido horizontal y otro llamado "Chacona para todas las edades" en el que las piezas pueden

combinarse horizontal y verticalmente en el sentido melódico y armónico. De esta combinación saldrán sendas piezas musicales que los niños podrán considerar al menos parcialmente como suyas, puesto que la forma de dicha pieza habrá dependido de sus propias decisiones estéticas. También nos lleva a una reflexión acerca de la naturaleza de la música que en definitiva puede verse como un grupo de elementos que encajan entre sí, ya sea de forma secuencial como de forma armónica o vertical, o las dos juntas. Un sugestivo juego de construcción con sus propias normas armónicas y melódicas de encaje de los fragmentos en juego.

Los equivalentes musicales a los puzzles tienen su precedente en multitud de composiciones o meta-composiciones del pasado W.A. Mozart, J. Haydn, C.P.E. Bach. Ellas se basaban en un sistema de dados cuyos resultados determinaban la forma de una pieza pre-compuesta.

Con el "Musikalisches Würfelspiel" de W. A. Mozart se podían componer millones de valsos tirando los dados y siguiendo unas sencillas instrucciones. De similares características era la "Broma filarmónica" de J. Haydn, o el "Compositor de polonesas y minuetos" de J.P. Kirnberger. Ellos no hacen más que descubrir una estructura sobre la cual se decide una o varias formas. La esencia de la tarea creadora musical es básicamente esa, decidir formas sobre la estructura general del sistema tonal y ese enfoque, es el que pretendemos practicar con este libro.

Apéndice 1. TIPOLOGÍA DE ACOMPAÑAMIENTOS.

Se trata aquí de ampliar y enriquecer a través de las posibilidades que estos acordes nos ofrecen, y de explicar los mecanismos de distribución de los sonidos a lo largo del tiempo. Encontramos varios tipos, todos ellos fácilmente explicables en el aula. Es importante que no existan notas añadidas en las primeras fases de la práctica, debemos utilizar exclusivamente los elementos aprendidos para poder mostrar con sencillez las posibilidades de distribución temporal, no puede suceder que el alumno perciba "trampa" en el procedimiento; con lo aprendido se da forma, se moldean una o varias posibilidades nuevas. Este cuidado ocasiona un veloz aprendizaje de los nuevos acompañamientos con la consiguiente evolución que ellos aportan, ya no estaremos practicando solo métrica, damos paso a la subdivisión, el alumno medirá lo grande y lo pequeño aparece la rítmica de modo incipiente.

Una vez aprendida la segunda distribución se aplicará a todas las piezas del libro, y a todas las tonalidades por el orden habitual:

- 1. Do mayor, Re menor, Mi menor, Fa mayor, Sol mayor, La menor.*
- 2. Do mayor/menor, Re menor/mayor, Mi menor/mayor, Fa mayor/menor, Sol mayor/menor, La menor/mayor.*
- 3. Todas las demás mayores y menores empleando la asociación mayor/menor y la de relativo mayor/menor.*

Y del mismo modo procederemos con el tercer y cuarto tipos, no así con el quinto. Para la aplicación del quinto tipo explicaremos la necesidad en métrica ternaria, de añadir una nota más a la mano derecha, la belleza y naturalidad del acompañamiento clásico

de subida y bajada nos obliga a plantearnos la posibilidad de añadir un sonido más. En el caso del I grado la duplicación del do o nota fundamental, en el caso del IV grado lo mismo, la duplicación del do o quinta del acorde y en el caso del V grado habrá que explicar la característica principal del acorde de séptima de dominante y los motivos prácticos precedentes que han ocasionado su incompletitud.

Añadiremos pues un re, para poder rellenar las seis unidades de la subdivisión del espacio temporal ternario y poder proceder como en los demás. Este acompañamiento mejora en belleza al tercero y cuarto pues añade un elemento armónico más impidiendo la excesiva y un poco absurda repetitividad de los dos anteriores.

Una vez aplicado este quinto tipo se considerará interesante añadir estos nuevos elementos a todos los demás, es decir; el I grado del primer tipo podrá ser como siempre o del modo o tipo quinto es decir do, mi, sol en lugar de mi, sol, el V grado será re, fa, sol en lugar de fa, sol, y el IV grado podrá ser do, fa, la en lugar de fa, la. Todos estos elementos añadidos sucederán exclusivamente en la mano derecha, la izquierda continuará del mismo modo que en los acompañamientos precedentes ejecutando una sola nota grave, el bajo. A continuación se presentan dos ejemplos de las dos métricas básicas, ternaria y binaria con los cinco tipos o modos de acompañar.

Desearía explicar a los niños que un músico es como un cocinero, que un concierto es la degustación de un menú, que en música existe la mezcla de ingredientes y sabores de todas las clases. Y que desde este punto de vista la música es gozosa, adictiva, bella, colorida y entusiasmante.

Que un cocinero es feliz inventando platos o bien realizando antiguos platos de prestigio y degustándolos, y que una vez degustados y comprobado su valor desea hacer partícipes a los demás del hallazgo, principalmente a sus seres queridos y después a todos los demás. Componemos jugando a mezclas, rimando, ligando unos ingredientes con otros una estructura de grados da lugar a una canción o a varias una de ellas la coloreamos de violín mientras la otra se colorea de violonchelo, el piano de momento acompaña con el acompañamiento aéreo y volátil de montañitas por ser el principio, debemos reservar lo más denso para el segundo plato, y lo dulce para el final de pronto, el piano coge la melodía y rápidamente el chelo se dedica a acompañar, no sea que falte algún bajo y como el violín no lo puede dar otra melodía ha de tocar, o si no acompañar y con el chelo rimar.

¿Aburrido practicar? ¿aburrido cocinar? ¿aburrido pintar? ¡venga ya!

Apéndice 2. DUELO DE PIANISTAS.

Esta melodía se va del tono principal al relativo mayor y luego vuelve.

Del mundo de la, al de do y luego del de do, al de la La casa de do, tiene siete Habitaciones:

Cocina, baño, salón, dormitorio, sala de estudio, jardín y biblioteca.

La casa de la, tiene las mismas habitaciones, pero con sus funciones cambiadas. El jardín de do pasa a ser la cocina de la, ¿puede ser una barbacoa?, la biblioteca de do es el baño de la, el salón de la es la cocina de do, La duerme en el baño de do o do se baña con sales y perfumes en el dormitorio de la el salón de do es la sala de estudio de la y si el dormitorio de do es el jardín de la es que do duerme a la intemperie? La sala de estudio de do es la biblioteca de la, bueno, esto es más o menos posible a menos que a do le dé por estudiar violín o piano o viola, o chelo o porque entonces la no podrá leer tranquilo.

Do y La nunca coinciden en estas habitaciones, o es la casa de do, o es la casa de la. Cuando es de la todo se transforma en milésimas de segundo, la casa se reforma completa, como por arte de magia la cocina se convierte en un florido jardín, la bañera en cama, el grifo en lámpara y el retrete el un bonito galán de noche y cuando es de do se reforma al contrario es la única explicación de lo que sucede en nuestros oídos y mente cuando escuchamos una modulación al relativo mayor o viceversa lo que antes era la, ahora es do, lo que antes era si, ahora es sol, lo que antes era do ahora es mi, lo que antes era re ahora es fa un lío! el padre es el hijo, el hijo es el padre, la zanahoria pasa a ser patata y la patata un melón a partir de ahora la A será la B, y la B será la Z vbmos b escribir bsí y sin embargo, en la música sucede constantemente, mejor dicho, sucede cuando se da un cambio de casa, una modulación.

Apéndice 3. PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION DE NUEVAS MELODÍAS.

V. LAS PIEZAS DE ELLOS.....LOS NIÑOS

Los niños no solo inventan historias, dibujan, pintan cuadros, hacen construcciones, diseñan naves espaciales y sueñan con volar.

Los niños también combinan tiempo y sonido para crear música.

Los niños también componen, y este libro lo demuestra.

Aquí finaliza el primer volumen de composiciones infantiles lo habitual es ver libros repletos de piezas escritas "para" los niños, este es un libro dedicado a las piezas "de" los niños escritas para el deleite de niños y adultos. Se trata del último capítulo de esta serie de trabajos pedagógicos y no es por casualidad. Todas las propuestas de las partes anteriores, las progresiones, los acompañamientos, las variaciones y los rompe-cabezas musicales han sido contestadas en este volumen. Ellos han integrado todos los enfoques y han asumido la actitud "activa" ante el material sonoro:

se han puesto a inventar música.

Y yo he tenido la enorme suerte de haber podido presenciar y alentar este misterioso proceso.

DIEGO SAIZ IZQUIERDO