

Asimilación de los elementos musicales: aplicación del método activo

ÁNGEL MÜLLER GÓMEZ

Se trata de una experiencia escolar realizada con alumnos del Ciclo superior de E.G.B. del Colegio "Carlos Mª R. de Valcárcel" de Cádiz, bajo la dirección de Ángel Müller Gómez, teniendo como Objetivo la asimilación de los Elementos musicales (ritmo, melodía, armonía, timbre, dinámica y agógica), mediante un trabajo práctico de creación y manipulación sonora. Las actividades, que se realizan a lo largo de unos cuatro meses, culminan con la composición de la letra y la música de siete canciones, que posteriormente fueron armonizadas para el instrumental escolar "Orff".

Grupo de actuación:

Alumnos del Ciclo Superior de E.G.B. del Colegio "Carlos Mª R. de Valcárcel" de Cádiz: 7 grupos (dos sextos, dos séptimos y tres octavos).

Período:

Una hora semanal con cada curso desde principios de diciembre hasta finales de abril.

Materiales:

Un aula de Música provista con un equipo completo del instrumental "Orff", así como otros instrumentos de apoyo: guitarras, flautas dulces, etc.

Propuesta de trabajo:

Aplicación a la Clase de Educación Musical del método activo potenciando el trabajo en equipo y la participación del alumno.

Objetivo General:

Asimilación de los Elementos Musicales: ritmo, melodía, armonía, timbre, dinámica y agógica.

Actividades:

Práctica y creación por los alumnos de diversos ritmos, melodías sencillas, armonizaciones vocales e instrumentales, y variaciones en la intensidad y el movimiento; hasta culminar con la elaboración en cada grupo de su propia "obra musical": canción armonizada para instrumentos "Orff".

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA

Nota: Se engloban cronológicamente y pos aspectos, las distintas actuaciones en cada clase.

1.- MOTIVACIÓN

Audición de cualquier obra musical ligera o clásica (cada clase propuso una), y reconocimiento en ella del ritmo, melodía, armonía y timbre.

2.- RITMO I

Realizar ejercicios de acentuación con "la las", palmadas, u otro tipo de percusión.

Ejemplos de secuencias rítmicas practicadas:

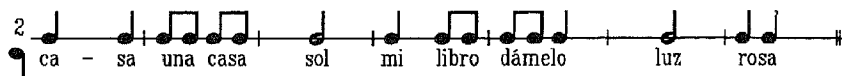

- a) Se practicó en forma de “eco” cada una de las anteriores.
- b) Los alumnos proponían variantes, que la clase repetía.
- c) En la pizarra se representó no con los signos musicales anteriores, sino con puntos, cuadrados, etc. convenidos con los alumnos, y una vez practicada la secuencia rítmica.
- d) Cuando estuvieron escritas en la pizarra, varias secuencias se ejecutaron saltadamente.
- e) En algunos casos, para procurar la exactitud de medida, se pronunciaron nombres de notas, números o letras. Por ejemplo:

				
do, un, a,	do, un, a,	do re, undos, a b,	do re, undos, a b,	do re mi fa undostrescat. a b c d...

3.- RITMO II

Se practicaron las fórmulas rítmicas con percusiones y prosodia:

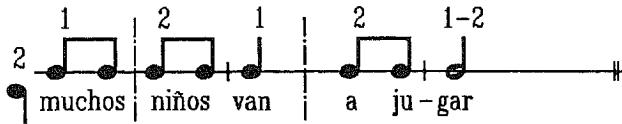
Los alumnos sugirieron palabras de igual número de sílabas y acento.

Se marcó un ritmo binario con “rodillas” y “palmas”, simultáneo al recitado de las palabras.

Posteriormente a la práctica de cada fórmula por separado, se procedió a la formación de frases intercalando dichas fórmulas. Por ejemplo:

Todas las frases que se practicaron fueron formadas por los propios alumnos y escritas en la pizarra, pero sin emplear ningún signo musical (compás, figura, etc.), sino únicamente la separación por sílabas o líneas divisorias. Por ejemplo:

Es importante la práctica de estos ejercicios y los que siguen, por todos los alumnos, siendo labor del profesor romper inhibiciones y "vergüenzas", que a veces ocultan defectos de coordinación motora, producidos o agravados por la desatención que este aspecto de la educación sufre en primeros niveles de E.G.B.

4.- RITMO III

Ejercicios similares a los anteriores se realizaron en Compás ternario.

Ritmo binario y ternario: se practicaron por separado y posteriormente, dividiendo la clase en dos grupos una marca con palmas, percusiones o "la las" el ritmo binario y otro el ternario.

El objeto del anterior ejercicio es el hacer sentir al alumno la polirritmia resultante.

5.- CREATIVIDAD

Cada grupo de alumnos seleccionó una frase entre varias inventadas por ellos mismos. Esta actividad hay que motivarla y estimularla adecuadamente, facilitando, por ejemplo, la estructura de la frase (propuesta-respuesta) teniendo en cuenta que será el germen de la "canción" de la clase. (Ver más adelante las letras de dichas canciones, creadas por los alumnos).

6.- PROSODIA

Recitado de la frase aplicando distintas acentuaciones, cada 2, 3, 4, o más sílabas. El alumno juega con las sílabas y las palabras, apreciando cómo al cambiar el acento cambia el significado. Conjunción de 2 ó más grupos de la misma clase.

7.- ACENTUACIÓN

Prosodia de la misma frase con su acentuación natural, determinando los alumnos los acentos o partes fuertes.

Marcando con instrumentos corporales un ritmo binario, hacer coincidir los acentos del compás (1er tiempo), con las sílabas fuertes de la frase. Después de repetir lo mismo con un ritmo ternario se le dio opción a la clase de elegir el ritmo de "su" canción. De las 7 clases, 4 eligieron el ritmo binario y 3 el ternario.

8.- MELODÍA I

Primero, y a modo de introducción, estuvimos comentando el sonido, sus características, propagación, etc., la diferencia entre ruido y sonido musical, sonido agudo y grave, etc.

Se pusieron ejemplos de ordenación de sonidos, de motivos musicales, temas, etc.

9.- MELODÍA II

Dividiendo la frase creada en "propuesta-respuesta" o en las partes necesarias, se trató que saliera de los alumnos una pequeña melodía para la primera de las partes de la frase. En algunos casos esa propuesta hubo de ser hecha por el profesor, debido a algún caso de inhibición. Una vez oída la propuesta del profesor o de algún alumno, se van realizando por la clase diversas respuestas con la siguiente parte de la frase. Todo esto se realizó de una forma intuitiva por parte de los alumnos, que por supuesto tuvo su preparación por parte del profesor.

Como medio de desinhibición de los alumnos, cada uno cantaba su respuesta al mismo tiempo, esto, a pesar del "alboroto", dio buenos resultados.

10.- MELODÍA III

A continuación se escogió la melodía que más gustó a la mayoría, cantando la frase con la melodía creada entre todos, marcando distintos ritmos que van improvisando sucesivamente unos, mientras otros marcan el compás.

11.- MELODÍA IV

Se hace hincapié en el sonido agudo y grave, como sensación. Dada la escala diatónica, que la representamos por una escalera con peldaños desiguales en el encerado, reconocer en ella los sonidos que en nuestra canción utilizamos.

Realizar el esquema temático, y dependiendo de las distintas clases, enriquecerlo con otro motivo o tema, al que se le creará una música. (Ver más adelante las melodías creadas).

12.- ARMONÍA I

Como introducción se explicó la Monodía y su evolución hacia la Polifonía y Homofonía. Así mismo se comentó la evolución histórica del concepto

de disonancia y consonancia, realizándose en clase varios ejemplos vocales e instrumentales. Todo ello adaptado al nivel de comprensión de los alumnos.

13.- ARMONÍA II

Una vez asimilado el concepto de armonía y acorde mediante prácticas vocales a varias voces, se propone a cada clase la búsqueda de una segunda voz para la melodía por ellos creada. Para ello nos basamos en las notas reales de los acordes correspondientes.

14.- ARMONÍA III

En algunos casos se hubo de proceder como en la creación de la primera melodía, proponiendo motivos sencillos dentro del acorde y compás de la primera melodía. Una vez que se obtuvieron dichas melodías se les puso letra (en los casos que no era terceras) y se cantaron, haciendo sentir nuevamente a los alumnos la armonía. Dependiendo de las clases, se procedió de igual forma para la creación de una tercera voz.

15.- ARMONÍA - TIMBRE

Para que los alumnos captaran la sensación del timbre del sonido se prepararon e interpretaron en las flautas dulces las voces que en días anteriores habían sido cantadas. Se practicaron acordes en grupo, con las flautas y con los instrumentos de percusión de sonido determinado, sustituyendo en algunos casos a las segundas y terceras voces dichos instrumentos.

16.- INSTRUMENTACIÓN

Este aspecto nos llevó varias sesiones, llegando a convertirse la clase en una especie de Taller de Música, en el que los alumnos sugerían ritmos y acompañamientos a las melodías creadas. La dirección o mejor la orientación del profesor, es aquí imprescindible; así como una adecuada formación armónica, ya que las "intuiciones" u ocurrencias de los alumnos deben ser encaminadas correctamente, y no quedarse únicamente en el resultado aparente de una clase "activa", pero que va a la deriva.

17.- INTERPRETACIÓN

Cada clase se ha dividido en distintos grupos que tocan los carillones, xilófonos, metalófonos, la pequeña percusión, las flautas, el canto, etc. Una vez realizada la correcta interpretación por grupos, se pasó al acoplamiento de ellos, siendo sustituido el profesor, en su labor de dirección, por distintos alumnos.

18.- DINÁMICA Y AGOGICA

La práctica consciente de estos elementos complementarios de la Música, estuvo condicionada por la superación "técnica" de las "dificultades" de interpretación. En los grupos más aventajados se consiguió una respuesta al gesto del Director bastante satisfactoria, en lo que se refiere a intensidad del sonido, rallentandos, rubatos, etc.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

El punto de partida de 5 de los 7 grupos de alumnos, fue cero, ya que por dificultades de horario en el curso pasado no recibieron E. Musical, y en el Ciclo Medio prácticamente, tampoco.

El ambiente cultural y social del entorno no facilita precisamente el desarrollo de actividades musicales, fuera de lo que es el Carnaval de Cádiz. Fenómeno social y folklórico muy interesante, pero que musicalmente no aporta demasiado a la Educación de los alumnos, que sin embargo, tienen su atención monopolizada por todo lo que rodea esta fiesta.

El romper en cierto modo dicho monopolio ya es un logro importante, y eso se ha conseguido precisamente haciendo participar a los alumnos y dándoles medios de expresión distintos a los que encuentran en la calle. En cuanto a las canciones, algunas son en realidad meros juegos prosódicos evolucionados, pero que cumplen su misión, otras tienen un claro mensaje poético. No olvidemos que el Colegio está frente a la "La Caleta", uno de los lugares de Cádiz más cantado por nuestros poetas. Tampoco falta la chispa de gracia espontánea, como en el caso de la canción de 8º C.

Otro punto a tener en cuenta es que a pesar de haber centrado toda la actividad musical en la Asimilación de los Elementos Musicales, durante las clases hubo que atenderse a aspectos musicales distintos, por ejemplo la técnica vocal, el perfeccionamiento mediante ejercicios de la ejecución en la flauta dulce, teoría de los instrumentos, etc.

LETRAS DE LAS CANCIONES

6º A

Todos los niños

*Todos los niños fueron a jugar
mientras las niñas querían cantar.*

*1. Cuando meriendo vamos a jugar
con mis compañeros que son de sexto A.*

Todos los niños...

*2. Estoy despierto, son las nueve ya
me pongo la ropa, y al Cole a estudiar.*

Todos los niños...

6º B

El patio del "cole"

*Los niños juegan en el patio del "Cole"
mientras las niñas recogen las flores.*

*Vamos todos juntos al Colegio a estudiar
y cuando salgamos a cantar y a pasear. (bis)*

Los niños...

7º A

Tú y él

*Tú y él
tomaréis un buen café.*

*Tú y él
Con galletas, chocolate,
mantequilla, pan y miel.*

*Tú y él
tomaréis un buen café.
Tú y él.*

*Si te encuentras cansado
no dudes más
tómate un café.*

*Tú y él
tomaréis un buen café.
Tú y él.*

7º B

Paisaje nocturno

*La luna se refleja en el río
mientras los peces duermen tranquilos.*

*El agua clara, el cielo oscuro,
la luna llena que alumbra el mundo. (bis).*

*La brisa va envolviendo el bosque
trayendo aromas de lindas flores.*

El agua clara...

8º A

El barco pescador

*En el agua el barco está
esperando al marinero
que lo lleve a pescar.* } bis

*Buena pesca te daré
si me llevas, marinero,
al lugar que te diré.* } bis

*Donde siempre duerme el sol
arrullado por el viento
que le ofrece su canción.* } bis

8º B

*Caleta bonita, agua salada,
tus arenas son finas
y tus piedras doradas.*

*En tu fondo hay tesoros
bien escondidos,
dos castillos los guardan
de cualquier enemigo.*

8º C

Triste historia

*Aquel niño que juega al fútbol
me dio con la pelota en la cara,
me puso un ojo morado.
¡ Ay qué cosa más mala !*

*Fui a ver a un doctor en el Mora,
me dijeron que entrara en la Sala,
me resbalé con la alfombra.
¡ Ay qué cosa más mala !*

*Al llegar destrozado a mi casa
mi mamá me metió en la cama,
me dio un yogurt caducado.
¡ Ay qué cosa más mala !*

TODOS LOS NIÑOS

Adagio

Voz 1ª
To-dos los ni - ños fue ron a ju- gar mien - tras las ni - ñas que ri - an can - tar

Voz 2ª
Si es- toy con- ten - to que- ro can tar -

Voz 3ª
Va- mos a ju- gar mien- tras tu can- las

Carillón
Soprano y Contralto

Metalófono
Soprano

Metalófono
Contralto

Metalófono
Bajo

Xilófono
Soprano

Xilófono
Contralto

Xilófono
Bajo

Madera

Maracas

Triángulo

Bombo

The musical score is arranged in a vertical stack. At the top, the tempo is marked 'Adagio'. The vocal parts are written on three staves: 1st voice (soprano), 2nd voice (alto), and 3rd voice (bass). The lyrics are written below each vocal line. Below the vocal parts are ten staves for percussion instruments: Carillón (Soprano and Contralto), Metalófono (Soprano, Contralto, and Bajo), Xilófono (Soprano, Contralto, and Bajo), Madera, Maracas, Triángulo, and Bombo. The percussion parts consist of rhythmic patterns and melodic lines.

Más movido

The musical score is divided into two systems. The first system contains the vocal parts and a flute. The second system contains the percussion ensemble. The vocal parts are for a first voice (Voz 1ª) and a second voice (Voz 2ª). The lyrics are: 1- Cuando me-rien-do va mos a ju-gar con mis compa-ñe-ras que son de sexto "A" 2- Es-toy des-pier-to son las nueve ya me pon-go la ro-pa y al Co-le a es lu-diar. The percussion ensemble includes Carillón, Metalófono Soprano, Metalófono Contralto, Metalófono Bajo, Xilófono Soprano, Xilófono Contralto, and Xilófono Bajo. The score is written in a single system with 12 measures.

Voz 1ª

Voz 2ª

Flauta

Carillón

Metalófono Soprano

Metalófono Contralto

Metalófono Bajo

Xilófono Soprano

Xilófono Contralto

Xilófono Bajo

EL PATIO DEL COLE

Andante

Canto y Flauta (8ª alta)

Los ni - ños jue gan en el

Carillón Soprano

Carillón Contralto

Bombo

Metalófono Soprano

Metalófono Contralto

Metalófono Bajo

Timbales

Crótalos o Triángulo

Más movido

Canto y Flauta (8ª alta)

Va-mos to-dos juntos al co-le gio a-es-lu-diar

Metalófono Soprano

Metalófono Contralto

Metalófono Bajo

Timbal

Crótalos o Triángulo

Xilófono Soprano

Xilófono Contralto

Xilófono Bajo

Caja China

Bongos

D I D I

ÁNGEL MÚLLER GÓMEZ

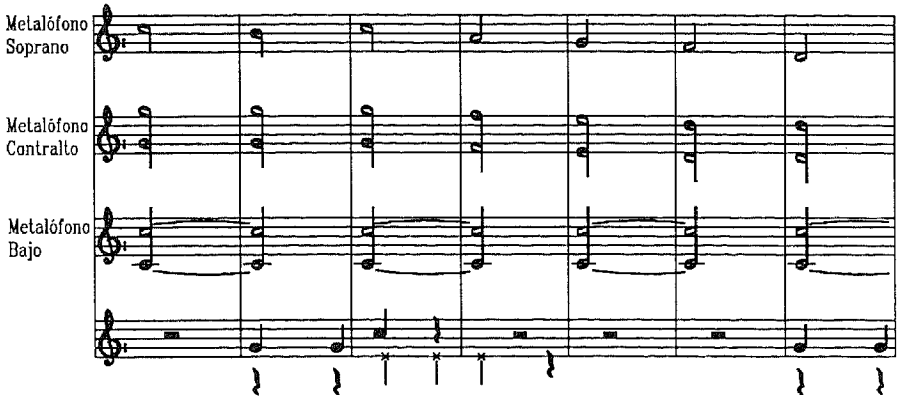
pa - tio del co - le mien - tras las ni - ñas re - co - gen flo -

Metalófono Soprano

Metalófono Contralto

Metalófono Bajo

Da Capo

y cuan-do sal-ga-mos a can-tar y a pa-se-ar

Metalófono Soprano

Metalófono Contralto

Metalófono Bajo

Caja China

Bongos

Da Capo

Da Capo

Da Capo

Da Capo

TÚ Y ÉL

Allegretto

Canto

Carillón Soprano

Carillón Contralto

Timbal

FIN [B] Repetir el [A] y saltar al [C]

el con ga - lle - tas, cho - co - la - te, man - te - qui - lla, pan y miel

Xilófono Soprano

Xilófono Contralto

Metalófono Soprano y Contralto

Xilófono y Metalófono Bajos

Timbal

A

Tú y él ma-reis un buen ca-fé Tú y

Xilófono Soprano

Xilófono Contralto

Metalófono Soprano y Contralto

Xilófono y Metalófono Bajos

Repetir el **A**
y FIN

C

Si te encuentras can-sa-do no du-des más, tóma-te un ca - fé

PAISAJE NOCTURNO

Lento

1-la lu-na se re- fle ja en el ri-o mien-tras los pe- ces duer men tran-qui los
2-la bri- sa en- volviendo el bos- que Tra- yeo, a- ro- mas de lin- das flo- res

Pandero a 2 manos

Chinchines

Timbal

Caja China

The musical score is written for a vocal ensemble and a percussion ensemble. The vocal parts are in 3/4 time and feature two verses of lyrics. The percussion parts include Pandero a 2 manos, Chinchines, Timbal, and Caja China, all in 3/4 time. The score is marked 'Lento'.

menos lento

1° 2° FIN

El a gua cla - ra el cielo es - cu - ro la luna lle - na que a lumbr - a el mundo D.C. y FIN

C
Syc

X
S

X
C

X
B

M
S

M
C

M
B

Pandero a
2 manos

Chinchines

Timbal

Caja China

EL BARCO PESCADOR

Andante

The musical score is arranged in ten staves. The top staff is for 'Canto y Flauta' (Soprano and Flute), followed by 'Carillón Soprano' (Soprano Carillon), 'Carillón Contralto' (Alto Carillon), 'Xilófono Soprano' (Soprano Xylophone), 'Xilófono Contralto' (Alto Xylophone), 'Xilófono Bajo' (Bass Xylophone), 'Metalófono Soprano' (Soprano Metallophone), 'Metalófono Contralto' (Alto Metallophone), 'Metalófono Bajo' (Bass Metallophone), and 'Crótalos Madera' (Wooden Castanets) and 'Timbal' (Tambourine) at the bottom. The score is in 2/4 time and includes lyrics in Spanish. The tempo is marked 'Andante'.

1-En el agua el Bar-co es tá es-pe-
 2-Buena pesca te da- ré si me
 3-Donde siempre duerme el Sol arru-

ÁNGEL MÜLLER GÓMEZ

1ª / 2ª D.C.

rando al ma-ri- ne-ro que lo lle-ve a pes- car es-pe lle-ve a pes- car
lle-vas ma-ri- ne-ro al lu- gar que te di ré si me- gar que te di ré

llado por el viento que le o frece su can ción arru- frece su can ción

Xilófono Soprano

Xilófono Contralto

Xilófono Bajo

Metalófono Soprano

Metalófono Contralto

Metalófono Bajo

Crótalo

Madera

Plato

Bombo

CALETA BONITA

Andante

Canto y Flauta

1-Ca - le - ta bo - ni - ta a - gua sa - la - da Tus a -
 2-En tu fon - do hoy le - so - ros bien es - con - di - dos dos cas -

Xilófono Soprano

Xilófono Contralto

Xilófono Bajo

Metalófonos Soprano y Contralto

Metalófono Bajo

Caja China

Crótalos

Tímbal

8^ab

Introducción e intermedios

Carillón Soprano

Carillón Alto

Tímbal

Canto y Flauta

re - nas son fi - nas y tus pie - dras do - ra - das
ti - llos los guar - dan de cual - quier e - ne - mi - go

Xilófono Soprano

Xilófono Contralto

Xilófono Bajo

Metalófonos Soprano y Contralto

Metalófono Bajo

Caja China

Crótalos

Timbal

TRISTE HISTORIA

Allegretto

The musical score is arranged in a multi-stem format. At the top, a treble clef staff is labeled 'Allegretto'. Below it are six staves for percussion: Carillón Soprano and Contralto, Metalófono Soprano and Contralto, Metalófono Bajo, and Panderero. The Panderero staff includes annotations for 'Bombo', 'Plato', and 'Timbal'. The vocal line is written in a treble clef with lyrics: 'lo ta en la ca - ra me pu - so un o - jo mo - ra - do'. Below the vocal line are staves for Guitarra (with 'Do' and 'Fa' annotations), Xilófono Soprano, Xilófono Contralto, Xilófono Bajo, and Chinchines Triángulo Madera.

Carillón Soprano
Carillón Contralto
Metalófono Soprano
Metalófono Contralto
Metalófono Bajo
Panderero
Bombo
Plato
Timbal
lo ta en la ca - ra me pu - so un o - jo mo - ra - do
Guitarra
Do
Fa
Xilófono Soprano
Xilófono Contralto
Xilófono Bajo
Chinchines
Triángulo
Madera

ÁNGEL MÚLLER GÓMEZ

1- A - quel ni - ño que jue - ga al fut - bol me dio con la pe -

Guitarra

Xilófono Soprano

Xilófono Contralto

Xilófono Bajo

Chinchines

Triángulo

Madera

Detailed description: This system contains the first musical staff with lyrics. Below it are seven staves for instruments: Guitarra, Xilófono Soprano (with notes Do and Sol 7ª), Xilófono Contralto, Xilófono Bajo, Chinchines, Triángulo, and Madera. The notation includes various rhythmic patterns and rests.

¡ Ay que co - sa más ma - la !

Do

Sol 7ª

Do.....

Detailed description: This system contains the second musical staff with lyrics. Below it are seven staves for instruments: Xilófono Soprano (with notes Do, Sol 7ª, and Do.....), Xilófono Contralto, Xilófono Bajo, Chinchines, Triángulo, and Madera. The notation includes various rhythmic patterns and rests.

“Asimilación de los Elementos Musicales: Aplicación del Método Activo”

Se trata de una experiencia escolar realizada con alumnos del Ciclo Superior de E.G.B. del Colegio “Carlos Mª Rguez. de Valcárcel de Cádiz, bajo la dirección de Ángel Müller Gómez, teniendo como Objetivo la asimilación de los Elementos Musicales (ritmo, melodía, armonía, timbre, dinámica y agógica), mediante un trabajo práctico de creación y manipulación sonora. Las actividades, que se realizan a lo largo de unos cuatro meses, culminan con la composición de la letra y la música de siete canciones, que posteriormente fueron armonizadas para el instrumental escolar “Orff”.

“Assimilation of Musical Elements: Application of Actife Method”

It deals with a school experiment carried out on pupils of the Superior Cycle of The Primary School “Carlos Mª Rguez. de Valcárcel” of Cádiz, under the direction of Ángel Müller Gómez; taking into account the assimilation of musical elements (rhythm, melody, harmony, timbre, dynamics and agogic), by means pf a practical exercise of sound manipulation and creation. The activities, carried out a period of four months, culminated in the composition of music and lyrics of seven songs, that afterwards were harmonized for the school instrumental “Orff”.

“Assimilation des Éléments Musicaux: Aplication de la Méthode Active”

Il s'agit d'une expérience scolaire faite avec des étudiants du Cycle Supérieur d'E.G.B. de l'Ecole “Carlos Mª Rguez. de Valcárcel” de Cádiz, sous la direction d'Ángel Müller Gómez; ayant comme Objectif l'assimilation des Eléments Musicaux (rythme, mélodie, harmonie, timbre, dynamique et agogique), au moyen d'un travail pratique de création et manipulation sonore. Les activités, qui sont faites tout au long de quatre mois peu prés, finissent avec la composition de la parole et de la musique de sept chansons, qui ont été postérieurement harmonisées pour l'instrumental scolaire “Orff”.