

Musicoterapia e improvisación libre²⁵

Carl Bergstrom-Nielsen

Universidad de Aalborg. Departamento de Música. Dirección: Teglgaarsvej 649. Humlebaek, 3050, Dinamarca.

E-mail: cbn04@get2net.dk

(Recibido Septiembre 2003; aceptado Diciembre 2003).

Biblid (0214-137X (2003) 19; 223-230)

Resumen

Muchos de los métodos de trabajo que se utilizan en musicoterapia se basan en la improvisación. En la práctica clínica se plantean numerosas situaciones en las que el musicoterapeuta necesita contar con habilidades avanzadas de improvisación. Este artículo presenta algunas ideas y sugerencias prácticas para la enseñanza de la improvisación libre orientada a la musicoterapia, tal como se llevan a cabo con los estudiantes de musicoterapia de la Universidad de Aalborg, Dinamarca.

Palabras clave: Improvisación libre, Métodos de improvisación, Musicoterapia.

Abstract

Many of the work methods used in music therapy are based on improvisation. In clinical practice, there are many situations demanding free improvisation advanced skills from music therapists. The present article presents some practical ideas and suggestions for the teaching of free improvisation oriented towards music therapy, similar to the ones experienced by music therapy students of the University of Aalborg, Denmark.

Key words: Free improvisation, Improvisation methods, Music Therapy.

---

²⁵ Original en Inglés: *Music Therapy and Free Improvisation*. Traducción y adaptación del texto al español Patricia L. Sabbatella.

Résumé:

Un grand nombre des méthodes de travail que l'on utilise en musicothérapie est fondé sur l'improvisation. Dans la pratique clinique il y a de nombreuses situations où le musicothérapeute doit disposer d'une grande habileté d'improvisation. Cet article propose des idées et des suggestions pratiques pour l'enseignement de l'improvisation libre visant la musicothérapie, d'après l'expérience des étudiants de musicothérapie de l'Université d'Aalborg, au Danemark.

Mots clés: Improvisation libre, Méthodes d'improvisation, Musicothérapie.

Sumario

1.- Introducción. 2.- El entrenamiento musical en los métodos de improvisación en musicoterapia. 2.1.- Descripción y análisis de las improvisaciones. 2.2.- Practicando la improvisación. 3.- Una visión creativa de la música.

1.- Introducción

Gran parte de los métodos utilizados en la musicoterapia se basan en la improvisación. Uno de los Métodos de Trabajo en Musicoterapia basado en la Improvisación que se enseña en la Carrera de Musicoterapia que se imparte en la Universidad de Aalborg, Dinamarca, es el de *Mary Priestly*. Este es un método de trabajo activo, musicalmente basado en la *improvisación libre*²⁶. El aprendizaje de este método exige que el musicoterapeuta se entrene en el trabajo terapéutico con orientación psicodinámica. En la sesión, paciente y musicoterapeuta eligen, de forma conjunta y de manera verbal, un tema a trabajar durante la sesión, y determinan los roles que desempeñarán durante la improvisación. Mientras improvisa, el paciente expresa libremente emociones, fantasías, etc, valiéndose de instrumento(s) y/o de la voz. El musicoterapeuta interviene acompañando, apoyando, reforzando, ayudando, o incentivando la expresión musical del paciente en función de sus necesidades y de los objetivos de la terapia.

2.- El entrenamiento musical en los métodos de improvisación en musicoterapia

En la Universidad de Aalborg, se enseña *Técnicas de Improvisación Libre* de dos formas:

- Individual: improvisación en el piano y con la voz

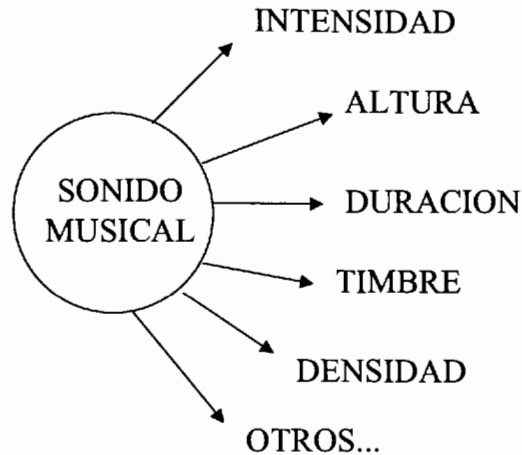
- Grupal: improvisación libre en grupo en la asignatura *Música Intuitiva (Intuitive Music)*.

Aunque toda improvisación podría ser en principio nueva e impredecible, existen técnicas y estrategias que permiten incrementar y desarrollar el uso de diferentes capacidades y habilidades musicales durante una improvisación.

Existen numerosas situaciones dentro del ámbito terapéutico en las que el musicoterapeuta necesita tener habilidades avanzadas de improvisación. En ocasiones, el "éxito" de una improvisación en musicoterapia depende tanto de la toma de conciencia del intérprete (paciente), como de la habilidad del musicoterapeuta de encauzar musical y terapéuticamente los elementos musicales y no musicales de la improvisación que el paciente realiza. En este sentido, el entrenamiento en el análisis del sonido, del discurso musical y de la improvisación dentro del contexto de la musicoterapia permite desarrollar en el alumnado la conciencia terapéutica necesaria para la práctica clínica.

En el trabajo con personas que presentan trastornos del desarrollo y retraso mental, que no poseen lenguaje oral, la improvisación libre vocal les permite utilizar sus propios sonidos vocálicos desarrollando sus habilidades expresivas y comunicativas. Valga como ejemplo el trabajo con una paciente autista: durante la primera fase en el trabajo necesitó proporcionarle formas de acompañamiento instrumental y vocal al canturreo incesante y repetitivo que producía. Este acompañamiento no era pasivo, servía de soporte -musical y emocional-, y le proporcionaba estímulos sonoros y musicales que le permitirían a la

²⁶ Para una descripción detallada sobre "Improvisación Libre: Modelo de Alvin", "Musicoterapia Analítica de Mary Priestley" u otros métodos consultar Bruscia (1987): *Improvisational Models of Music Therapy*.

Figura 1: Parámetros del sonido

paciente salir de la monotonía vocal y falta de expresión emocional en la cual se encontraba. La música que improvisaba para acompañarla no debía sobrepasar su expresión vocal, presentaba cambios de tempo, la utilización variada de pausas (silencios), dentro de un contexto sonoro con cambios de intensidad sutiles. Con el paso del tiempo, noté que mi experiencia previa en técnicas de improvisación musical resultaron de gran ayuda en el trabajo con esta paciente.

2.1.- Descripción y análisis de las improvisaciones

Con frecuencia, la improvisación libre en musicoterapia puede parecer indescriptible si se pretenden utilizar para su análisis los parámetros o categorías tradicionales de análisis musical: en ocasiones, el ritmo resulta difícil de estructurar ya que pueden percibirse tempos fluctuantes o contrastantes; en lugar de melodías tradicionales pueden aparecer pequeños motivos, que se desarrollan, o no, melodías atonales que se

convierten en diálogos, variaciones, etc.; la armonía tradicional deja paso a bloques armónicos que dan lugar a matices sonoros que crean climas emocionales a partir de la aleatoriedad armónica.

Muchos de los conceptos a partir de los cuales evolucionó la música experimental moderna permiten entender, desde el punto de vista musical, el lenguaje sonoro-musical que presentan este tipo de improvisaciones. Compositores como Karlheinz Stockhausen y John Cage, entre otros, han contribuido a desarrollar conceptos y términos descriptivos que permiten caracterizar este tipo de composición musical.

La música, como un arte, se basa en la facultad de combinar sonidos. Bajo los conceptos del estilo moderno, el sonido se toma como globalidad y es el eje generador de la obra musical que permite discernir y describir los diferentes acontecimientos sonoros que se suceden a partir del análisis de los diferentes parámetros del sonido. De esta forma se

logra una visión general, holística de la obra que luego permite analizar los detalles: ¿qué intensidad presenta la obra y como se modifica?; ¿qué rango de alturas predomina?; ¿qué tipo de duraciones son las características?; ¿qué timbres, instrumentos o colores tonales prevalecen?; ¿presenta un tempo regular?, etc. En la figura 1 se muestran algunos de los parámetros de análisis del sonido que se pueden tener en cuenta en el momento del análisis musical de una improvisación. Un parámetro, estrictamente hablando, define una característica del sonido, y las variaciones que de ésta sean posibles. El sonido presenta posibilidades de variaciones infinitas: por ejemplo, con la voz se puede entonar un “glissando” desde el tono más grave al más agudo, pero en el piano las variaciones de altura por movimiento continuo se dividen en doce semitonos por octava.

Para describir las improvisaciones resulta útil, a semejanza de un mapa cartográfico, indicar los parámetros dentro de los cuales se desarrolla la ejecución instrumental o vocal. A los fines técnicos la notación musical tradicional resulta limitada. La notación musical utilizada para la música contemporánea resulta el lenguaje mas adecuado para describir este tipo de interpretaciones musicales. La notación analógica o la notación gráfica permiten describir "a manera de imagen visual" los pasajes de música interpretados (figura 2).

El ejemplo presentado (en el original en color), es una notación grafica de un extracto de una improvisación musicoterapéutica²⁷. Se divide en tres

secciones, cada una de las cuales utiliza su propia notación, se indican los instrumentos que intervienen y se caracteriza el tipo de sonido utilizado: las “nubes” de la primera parte corresponden a los sonidos prolongados del acordeón que se interpretan fuerte; en el piano, el terapeuta ejecuta las teclas negras formando tonos. Cada sección presenta un título que hace referencia a la Interpretación y el objetivo de la terapia.

2.2.- *Practicando la improvisación*

Improvisación libre no implica hacer lo que uno quiere, pero en un sentido amplio permite ir en todas las direcciones musicales posibles y cumplir las necesidades del momento, del aquí y ahora. A través de diferentes ejercicios, se entrena a los alumnos en los diferentes aspectos que implica y abarca este tipo de improvisación orientada, principalmente, a la musicoterapia. Al igual que los pintores muestran sus profundos conocimientos de los colores, de cómo realizan las mezclas, de cómo pueden combinarlos..., los músicos que se dedican a la improvisación libre demuestran su experiencia y capacidad para la comunicación con el sonido.

Existen una serie de ejercicios, específicamente musicales, para adquirir destrezas en la exploración de los diferentes parámetros musicales, de los instrumentos y de la voz basados en la creación colectiva de música a partir de la estructuración de diferentes parámetros musicales. Trabajar creando música con un máximo de variación en los parámetros musicales elegidos permite imaginar un

²⁷ La notación grafica fue realizada por Jane Petersen, alumna de la asignatura *Notación*

Grafica (Graphic Notation) en la Universidad de Aalborg.

universo musical extremadamente amplio; por ello, se necesita estar atento y vigilante para ajustarse a la realización, la cual podría requerir un cambio de instrumentos, el uso de la voz, o la exploración de nuevos medios y

materiales. Por ejemplo, al trabajar la dinámica musical, marcar y estipular las pausas a realizar en la improvisación resulta más complicado que no hacerlo.

El significado de la música depende

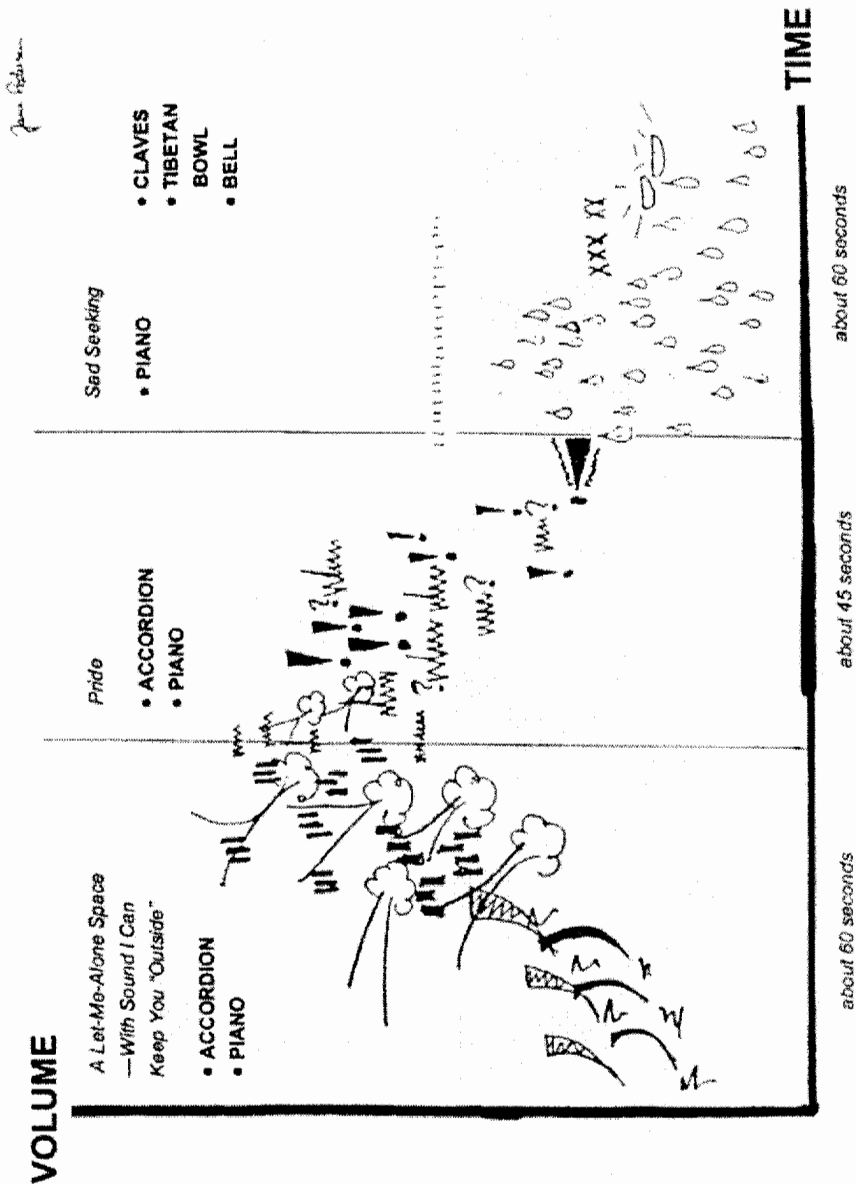

Figura 2: Ejemplo de notación gráfica elaborado por Jane Petersen

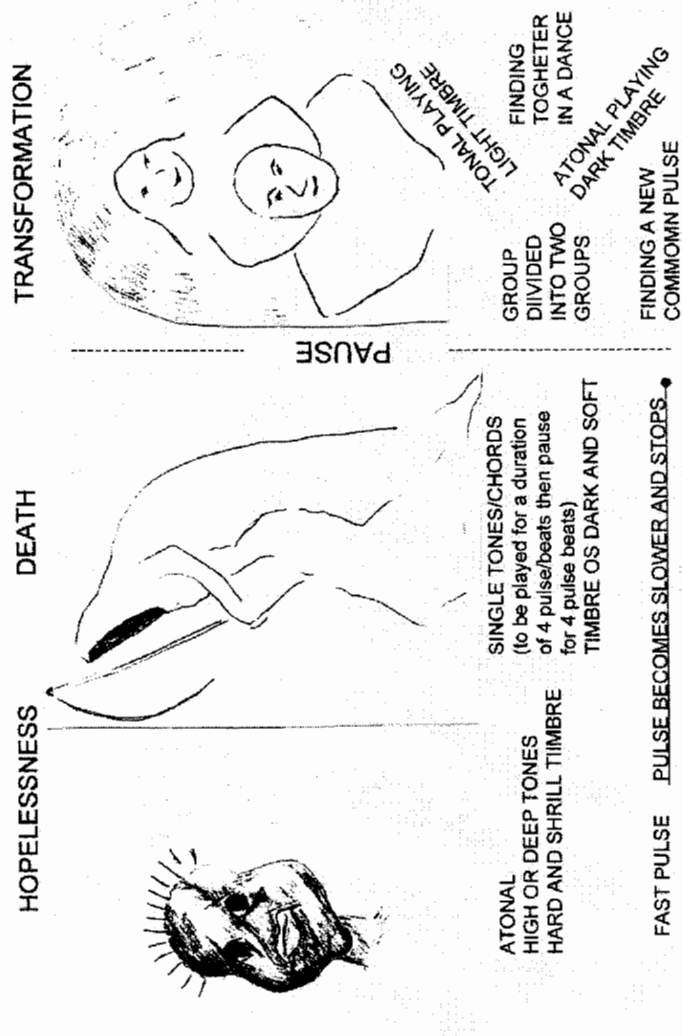

Figura 3: Composición musical de Henriette Errebo (1997)

del contexto en el cual se realiza y de la práctica musical sobre la cual se haya sido entrenado. Por ello, el concepto de música y su relación con los prejuicios culturales que esto conlleva es un tema presente al trabajar la improvisación: partiendo de una definición personal de música, como

sonido organizado, como una producción de sonidos con la que expresar emociones, o una serie de sonidos organizado de una forma bella..., pasar a considerar, bajo la propia perspectiva, lo que no es música: algo caótico, feo, desorganizado, que no sirve para expresar emociones...

Una vez determinados los contrastes, volver a reconsiderar la definición de música. De esta forma es posible, analizado otros puntos de vista que la definición pase a incluir nuevos aspectos que en una primera definición se excluyeron. Este ejercicio pone de manifiesto que la música puede ser algo diferente para cada persona y, en un contexto terapéutico, la concepción de lo qué es música y no lo es, puede diferir entre paciente y musicoterapeuta. Cuando el musicoterapeuta responde a la música que propone el paciente entra en una relación con la música del paciente y por lo tanto con el paciente. Este ejercicio permite también trabajar sobre el concepto de transferencia y contratransferencia²⁸ en musicoterapia, donde la música y los instrumentos son los objetos principales de transferencia al igual que el musicoterapeuta.

Por último, la improvisación libre también permite a los participantes expresar hacia sus propias emociones, fantasías y sentimientos si se elige como tema de improvisación un tema que plasme alguno de estos aspectos.

3.- Una visión creativa de la música

La siguiente composición de *Henriette Errebo* (1997), alumno de la asignatura *Música Intuitiva*, es un ejemplo que permite entender la música

²⁸ Dentro de una terminología psicodinámica la transferencia es la proyección de las expectativas inconscientes del paciente en la figura del terapeuta y la contratransferencia es el término que recibe la transferencia del terapeuta.

como una especie de juego colectivo a partir de la improvisación (figura 3). No fue creada con un fin terapéutico, sino como un ejercicio didáctico aplicado a la improvisación libre. Los parámetros del sonido se utilizan de forma precisa, pero simultáneamente se utiliza la tesitura de los instrumentos y la voz de una forma libre, llegando al final a la interpretación atonal y tonal de forma simultánea.

La musicoterapia basada en la improvisación libre se fundamenta en las nuevas concepciones acerca de la música y el sonido. Sin la improvisación, como tendencia en la historia de la música en los años sesenta y setenta, la musicoterapia no hubiese desarrollado nuevas técnicas de trabajo y aproximación musical hacia los pacientes. Así, desde una perspectiva musicoterapéutica, los musicoterapeutas pueden aportar información sobre una nueva perspectiva de entender la improvisación musical.

Referencias bibliográficas

- Bailey, D. (1992), *Improvisation. Its Nature and Practice in Music*, Dorchester: The British Library Natural Sound Archive.
- Bergstrom-Nielsen, C. (1992), *Intuitive Music: A Mini Handbook*, Belgium: Logos-Blad.
- Bergstrom-Nielsen, C. (1993), "Graphic Notation as a Tool in Describing and Analysing Music Therapy Improvisation" en *Journal of Music Therapy*, Vol 12, nº 1.
- Bruscia, K. (1987), *Improvisational Models of Music Therapy*. Springfield: Charles E. Thomas.