

LA CANCION Y SU APLICACION DIDACTICA

María Concepción ROMERO SANCHEZ

RESUMEN

El interés que existe en la actualidad por conseguir que la música esté presente en la Escuela, y que ocupe su puesto junto al resto de las materias, ha llevado a cuestionarse los contenidos que se deben enseñar en la clase de música y la propia finalidad de la enseñanza musical en las Escuelas Universitarias del Profesorado de E.G.B.

El tema está centrado en la justificación de la utilización de la canción en la E.U., para una auténtica y eficaz educación musical. A favor de esto tenemos la experiencia de numerosos pedagogos musicales (Kodály, Orff, Willems...), y la utilización que se ha hecho de las mismas a lo largo de la Historia de la Música.

Primero es necesario enmarcar la canción-especialmente la canción popular- que abarca gran parte del repertorio, dentro del campo del folklore. Estas canciones responden a unas características comunes, a unas formas y temas que se repiten, y tienen una fuente de origen, que los alumnos han de conocer, para utilizarlas siempre que sea preciso, pudiendo ir elaborando, de esta forma, su propio fichero musical, de gran utilidad en su futura tarea como educadores.

Los métodos de aprendizaje de las canciones deben ser conocidos, también los sistemas de análisis de las canciones, y los objetivos que se alcanzan con la aplicación de las mismas para afianzar la técnica musical; el conjunto, proporcionará a los alumnos, mayor libertad para elegir su propio método y transmitir el bagaje cultural que constituyen las canciones, populares y actuales.

Palabras clave: Folklore, Canción, Popular, Fuentes, Fichero, Análisis, Métodos-Aprendizaje, Memoria-Auditiva, Técnica, Creatividad y Improvisación.

ABSTRACT

Nowadays, the interest taken in achieving that music is present at the school and that it plays the same role as the rest of the subjects, has led to question the contents which must be taught in the music class and the proper goal of the musical teaching at the University Schools of E.G.B.

The matter lies in the justification of the use of the song in the University School in order to achieve a real and effective musical education. Further support of this comes from the experience of many musical teachers (Kodály, Orff, Willems...) and from the usage given to the songs throughout the History of Music.

First of all, it is necessary to place the song-especially the folk song which includes a great part of the compendium, within the field of folklore. These songs correspond to common features, to patterns and subjects which are repeated, and they have a source that must be known by students in order to use them whenever it is necessary; in this way they will be able to have their own musical file which will be highly useful in their future task as teachers.

The methods of learning songs must be know as well as the system of analysing them and the goals reached with their application so as to strenghten the musical technique, the whole will provide the students with a wider freedom to choose their own method and to transmit the cultural tradition that lies the folk and modern songs.

Key Words: Folklore, Song, Folk, Origines, Card index, Analysis, Apprenticeship-Method, Hearing-Memory, Technique, Creativity, Extemporization.

I. INTRODUCCIÓN

El interés que existe en la actualidad por conseguir que la música esté presente en la escuela, y que ocupe su puesto junto al resto de las materias, ha llevado a cuestionarse los contenidos que se deben enseñar en la clase de música y la propia finalidad de dicha enseñanza musical.

Con este enfoque centramos este tema, cuyo propósito consiste, esencialmente, en justificar la utilización de la canción -y dentro de ésta, ocupando un lugar primordial la canción popular- para una auténtica y eficaz educación musical. Nos proponemos con ello, 2 objetivos a alcanzar:

1º.- Dirigido a los propios alumnos de las Escuelas Universitarias del Profesorado de E.G.B., el cual, tiene a su vez dos vertientes:

- 1.1. Enseñar a los alumnos a practicar el canto, especialmente el canto popular, y aún más, el de su propia región.
- 1.2. Enseñar a los alumnos a utilizar las fuentes del folklore musical.

2º.- Enseñar a los alumnos formas prácticas de utilizar el canto en la Escuela con sus propios alumnos.

Se trata, en definitiva, de exponer un tema que resulte para los alumnos tanto práctico como formativo.

Testimonios a favor de la utilización de la canción, en la formación musical, los encontramos en los escritos de eminentes pedagogos musicales como E. Willems, Orff, Kodály, etc. *Willems*, señala, que la "verdadera educación musical", comprende 4 elementos fundamentales:

- 1.- El desarrollo sensorial auditivo
- 2.- La audición y la práctica rítmica
- 3.- *Las canciones*
- 4.- Las marchas, para desarrollar el sentido del tiempo.

Comprobamos, cómo las canciones forman parte de esa iniciación práctica de la música. ¿Por qué? Porque ayudan a *fijar los intervalos en la escala, y porque con-*

tribuyen a la adquisición de conocimientos de presolfeo. A esto, podemos añadir, el desarrollo de la sensibilidad estética, el desarrollo del sentido rítmico, y como consecuencia natural, la educación de la voz.

La utilización de las canciones, no sólo ha sido un recurso en la educación musical, sino que en ocasiones, ha constituido el punto de partida. Así, por ej., en *Grecia*, las canciones de cuna formaban parte de la educación primaria, pero con carácter preparatorio. En un momento más avanzado de la educación musical, se utilizaron las canciones tradicionales, como algo fundamental. En momentos posteriores de la Historia de la Música, las canciones siguen desarrollándose bien en la vertiente monódica o polifónica. *Lutero*, más tarde, con la reforma religiosa (S.XVI) impulsó el uso de la música en la educación, estableciendo así una tradición que llega hasta hoy.

Ya en los siglos XVII y XVIII, los reformadores de la educación en general, no olvidaron la inclusión de la música en sus planes de enseñanza. *Rousseau*, en "El Emilio", presentó un meditado plan de enseñanza musical. Indica cómo las canciones han de ser sencillas, y el momento preciso para enseñar a los niños la lectura musical. *Pestalozzi* (1746-1827), destacó la importancia de utilizar canciones nacionales en las escuelas, reconociendo la influencia positiva en el carácter de los que cultivaban el canto. Actualmente, compositores, como *Carl Orff* y *Zoltan Kodály*, han dedicado parte de sus esfuerzos a pensar métodos de enseñanza musical a nivel escolar.

En el inicio de esta introducción, hicimos hincapié en la utilización de la canción popular; adelantamos al respecto, que ésta, contiene en sí misma, un alto valor pedagógico, y un importante contenido educativo, desde la perspectiva de una educación integral del individuo. *Su primer valor* lo adquiere, en el hecho de ser el vehículo idóneo para la transmisión de valores étnicos de la comunidad a la que pertenece el individuo; el canto popular, revela, de alguna manera, la idiosincrasia de un pueblo. Además, la música es un lenguaje a través del cual el hombre puede expresarse y comunicarse con los demás. En la Escuela, considerada como una comunidad, en la que se dan una serie de interrelaciones entre sus miembros, la música, el canto, constituyen un *medio de comunicación*. El hecho de cantar en grupo, hace que el canto tenga un matiz social. Así, el hombre entra en contacto con esa comunidad a la que pertenece, participando de sus intereses. La Escuela y la cultura popular se necesitan mutuamente. Es importante ese acercamiento de la una a la otra, pues de esa manera se re-vitalizan al re-crearse en las nuevas generaciones. Cuando desde la Escuela nos acercamos al folklore, a las canciones tradicionales, nos estamos acercando a algo constitutivo de la comunidad.

Resumiendo estas ideas, entre los valores que desarrolla el canto, señalamos:

1.- *La igualdad entre los cantores*: puesto que el cantar en coro, implica que ninguna voz puede destacar por encima del conjunto.

2.- *Fomenta el compañerismo*: el hecho de tener que subordinar las propias posibilidades a un fin común, cara a una correcta interpretación, contribuye a desarrollar este matiz social.

3.- *Formación de la autodisciplina*: puesto que los miembros del grupo, han de seguir las indicaciones del director, para conseguir el efecto deseado.

Desde otra perspectiva, actualmente se contempla una preocupación creciente, por integrar todas las áreas dentro del ámbito escolar. Se estudia el modo de impedir la disociación entre el conjunto de conocimientos que el alumno adquiere en su formación.

Existen *relaciones naturales entre la música y otras materias*, que pueden ser estudiadas en la escuela. Con la canción, puede constituirse, dentro del aula, una fuente de múltiples observaciones, puesto que desde la utilización de la misma como centro de interés, podemos transmitir nuevas ideas y conceptos al alumno, de tal forma, que sean más fácilmente asimilables. A modo de ejemplo, señalamos a continuación, una serie de relaciones entre la música y otras materias, que puedan servir de guía en la actuación docente:

1.- Lenguaje-Literatura:

- 1.1. Elaboración de textos poéticos para melodías conocidas, o melodías creadas por los alumnos.
- 1.2. Ritmificación de refranes, adivinanzas... adecuando el acento del lenguaje al acento rítmico.
- 1.3. Afianzamiento del lenguaje verbal, y ampliación del vocabulario.
- 1.4. Reforzar el aprendizaje de otros idiomas, por medio de canciones.

2.- Física-Matemáticas:

- 2.1. Estudiar nociones de acústica partiendo del sonido musical.
- 2.2. Aplicar fracciones, en el estudio de las proporciones rítmicas: unidad, múltiplos y submúltiplos.

3.- Geografía-Historia:

- 3.1. Estudiar las relaciones entre los accidentes geográficos de un lugar, y el tipo de música de esa comunidad.
- 3.2. Cantar canciones de contenido histórico, para comprender diferentes mentalidades y culturas.
- 3.3. Señalar las diferencias musicales de las Autonomías españolas.

4.- Otras materias:

- 4.1. Reproducir los sonidos emitidos por diferentes animales, según el timbre característico.
- 4.2. Construcción de sencillos instrumentos.

- 4.3. Ilustración de audiciones.
- 4.4. Dibujar, al ritmo de la música.
- 4.5. Traducir en movimientos corporales el ritmo musical.

Por último, debemos aclarar, que la música no será siempre el punto de partida, para iniciar a los alumnos en un tema, sino, que puede servir de refuerzo, para afianzar otros conocimientos.

II. CONCEPTO DE FOLKLORE

Antes de comenzar a tratar directamente la canción popular, es importante enmarcarla en un ámbito más amplio, de ahí el estudio del término folklore, y de su alcance.

El estudio sistemático del término *FOLKLORE*, data de la segunda mitad del siglo XIX, momento en el cual, tanto filólogos como antropólogos, se interesaron en el estudio de su contenido. Es *W. Thoms* -arqueólogo- quien en 1846, acuñó el término Folklore en un artículo de la revista "The Athenaeum". La palabra proviene de dos palabras anglosajonas: folk=pueblo y Lore=saber, es decir sabiduría del pueblo. Así, una nueva ciencia se comenzó a configurar, si bien, pronto surgieron polémicas en torno al propio término y su contenido. El alcance, fue fijado en lo sustancial, abarcando cuatro aspectos a destacar:

- 1.- Narraciones tradicionales (cuentos, baladas, *canciones* ...)
- 2.- Costumbres tradicionales (fiestas, juegos...)
- 3.- Supersticiones y creencias (hechicerías, sortilegios, ritos...)
- 4.- Lenguaje popular (dichos, proverbios, adivinanzas...)

Como se puede constatar, abarca todo lo que constituye la vida material y espiritual de un pueblo. Pero, en este tema, nos interesa de forma especial, el *Folklore musical*; con este término designamos lo que suele conocerse por canción o música popular. Dicho de otro modo, Folklore musical es: aquél conjunto de obras, cantadas por el pueblo desde la antigüedad, transmitidas de forma oral de generación en generación, y a las que no se les puede atribuir con certeza un autor determinado.

Por su parte, el Folklore español, debe su desarrollo, a la eminente labor de *Antonio Machado y Alvarez*, padre del poeta, quien introduce el Folklore en España, a imitación de la labor realizada por *W.Thoms*. Su obra más destacada es "Folklore Andaluz" (1882-1883), en la que trata la problemática del término. Más tarde, Machado, trata de adecuar el término Folklore a la realidad española, partiendo de pautas propias. Sin embargo, su actividad más importante fue la fundación, el 3 de Diciembre de 1881, de la "*Sociedad para la recopilación y estudio para el saber de las tradiciones populares*"; llegará a fundar distintas sociedades, según las regiones españolas, intentando crear una red de folkloristas por toda la Península. Penosamente, casi toda la Sociedad desaparece a su muerte.

Dos figuras que continuarán su labor, más tarde, serán *Barbieri* y *Pedrell*. Es Pedrell, padre del Nacionalismo español, quien marca hacia los años 1919-1920 el inicio de nuestra escuela folklórica, de forma tal vez simbólica.

III. LA CANCIÓN POPULAR

Lo primero que nos planteamos al iniciar este apartado, es en qué consiste la canción popular. Generalmente, se entiende por canción popular, melodías sencillas, aceptadas por la colectividad, que representan de forma diferente, los sentimientos más variados de la vida tanto individual como social.

Numerosos sentimientos ha expresado el hombre, a lo largo de la Historia, a través del canto. Por tanto, son las formas de vida, de civilización, de cultura, las condiciones económicas y sociales, las corrientes migratorias, las determinantes históricas y geográficas, las que modelan las canciones.

La recopilación, el estudio y el análisis de las diferentes formas de la canción popular, ha permitido no sólo conocer y ahondar mejor, en la propia esencia del espíritu nacional, sino, encontrar nuevas vías de composición, pasando la canción popular a ocupar un puesto de relevancia dentro de la música culta.

Si los alumnos de las Escuelas Universitarias del Profesorado de E.G.B. conocieran las canciones populares, se podría pasar directamente al estudio de sus aplicaciones didácticas; pero como para muchos, gran parte del repertorio es desconocido, hemos de hablarles previamente de las características, formas de las mismas, etc...

CARACTERÍSTICAS FORMALES DE LA CANCIÓN POPULAR

1.— *Colectiva*: Se considera que es fruto de un pueblo, y por tanto las individualidades desaparecen. Dicho de otro modo, la música tradicional forma parte del patrimonio cultural de la comunidad, atañe a todos y cada uno de los miembros de la colectividad.

2.— *Se transmite oralmente*: De generación en generación, verificándose con el tiempo una serie de transformaciones, que demuestran precisamente, su origen popular. Esto lleva a afirmar en ocasiones, que la canción popular vive en cuanto varía, y que su fijación, equivaldría a la muerte.

3.— *Anónima*: Se desconoce, normalmente, el autor, o al menos es difícil identificarle. Algunos Folkloristas, consideran la canción popular como una creación del propio pueblo, considerado éste, como una única personalidad múltiple.

4.— *Tradicional*: La canción popular, revela, como hemos señalado en páginas anteriores, la idiosincrasia de un pueblo. En este sentido, también, se puede decir que la canción popular, ignora la escritura musical, hecho que la distingue de la música culta.

Otras características de la canción popular, son por ejemplo, *la simplicidad de los temas*, constantes y difundidos, originando consecuentemente un lenguaje rico

en tópicos, que se repiten una y otra vez; *la unión íntima entre lenguaje y música*, si bien la métrica suele ser inestable, la estructura de los versos suele ser rica y variada, lo cual se explica porque o bien el verso nace con la música, o ha de acomodarse a ella; melódicamente es mayor *la complejidad de ritmos, técnicas de emisión, y los timbres de voz*.

Es necesario abordar la relación existente entre música popular y música culta. A partir del siglo X las dos grandes fuentes de inspiración de la música fueron el canto gregoriano y la canción popular. Esta última, sirvió de inspiración a la música trovadoresca. En el siglo XIII, Adam de la Halle, con el "divertimento de Robin y Marion" muestra unas formas muy influenciadas por el canto tradicional. Posteriormente, aparece el uso de la canción popular en la música Luterana y en numerosas obras del Barroco, principalmente en los corales de J.S. Bach. Sin embargo, es cerca del siglo XX cuando la presencia de la música popular es mayor. El Romanticismo exalta todo lo popular, si bien acentúa el matiz de la huida de la realidad. Pero es en pleno siglo XX, cuando la presencia de la música popular es más intensa en las obras de vanguardia. La música culta, utiliza el folklore de diferentes formas que podríamos resumir en tres puntos:

1.- Aquél en el que se da una mera *Armonización* del tema popular; sin más desarrollo ni elaboración que el acompañamiento que introduce el compositor. El tema popular puede presentarse suelto, constituyendo así una única obra, o formando parte de una producción más amplia (1).

2.- Cuando se produce un *Desarrollo* del elemento popular, con diversas modalidades de instrumentación y como obra independiente o unida a otra de mayor extensión. (2).

3.- La última consistiría en *Reproducir el espíritu*, la esencia del tema popular. Para ello se utilizan diversos elementos que lo definen, como el ritmo, fórmulas melódicas, cadencia, etc. (3).

FORMAS DE LA CANCIÓN POPULAR

Los alumnos de las Escuelas Universitarias, han de saber, que ese repertorio responde a unas formas, las cuales, a su vez, han de conocer. Esto, facilita el que se aprenda con más profundidad, que se retenga mejor, y por tanto, que puedan hacer un uso más correcto al enseñarla en su futura tarea docente. Entre las formas más comunes podemos destacar:

A.- *Canción estrófica o romance*: Consiste en la repetición de una frase musical a la cual, se le colocan textos diferentes. Un ejemplo lo tenemos en el conocido romance del Conde Lino (4).

B.- *Rondó*: en el que se produce una recurrencia más o menos regular del estribillo pudiendo adoptar diversas estructuras; un ejemplo que ilustre esto es "La Barca Marinero" (5).

C.- *Canon*: Una misma melodía es interpretada por diferentes grupos, con entradas sucesivas, superponiéndose el tema, y produciendo un efecto polifónico. Los ejemplos al respecto son numerosos, podemos señalar por su especial facilidad en la Escuela: "El Grillo" (6) y "Canta, canta" (7).

D.- *Canción con estribillo*: Esta consta a su vez de:

- Estrofas o coplas: que tienen la misma música, pero diferente texto.
- Estribillo: siempre igual, tanto en el texto como en la melodía, y normalmente, de diferente extensión que las coplas.

Ejemplos son: "Calla niño calla" (8) de estructura AA B CC B

"Los corzos" (9) de estructura AA BC BB

"El molino" (10) de estructura AB

"Para ti" (11) de estructura ABA

TEMÁTICA DE LAS CANCIONES

Al estudiar la temática de las canciones, puede observarse la repetición de tópicos, ideas, y temas constantes, a pesar de las distancias geográficas y diferentes mentalidades. Existen diversas clasificaciones que agrupan los diferentes temas, que pueden servir de orientación para que el alumno llegue a formar su propio sistema de clasificación. Es interesante, la clasificación realizada por Schneider, la cual ha sufrido diferentes modificaciones según los folkloristas que han intentado aplicarla a lugares concretos.

Proponemos, como complemento a posibles clasificaciones una relacionada con la temática de la canción infantil (12) ordenada de forma alfabética:

CANCIONES INFANTILES	}	1.- Animales
		2.- Bailes
		3.- Colores
		4.- Eliminativas o de contar
		5.- Gesto
		6.- Instrumentos
		7.- Juegos
		8.- Marchas
		9.- Mimadas
		10.- Oficios antiguos y nuevos
		11.- Representadas
		12.- Varios*

*Esta comprende todas aquellas canciones que no se ajustan a los apartados anteriores.

FUENTES DE LA MÚSICA POPULAR

Es importante que los alumnos conozcan además de determinadas canciones, las fuentes a donde acudir siempre que sea necesario. Estas fuentes, se pueden clasificar en dos grandes grupos:

- A.- *Fuentes indirectas*: que comprenden todas aquellas fuentes musicales, que por su textura han sido conservadas a lo largo de los siglos en códices y manuscritos.
- B.- *Fuentes directas*: abarcan todo lo que se puede hallar en ambientes tradicionales -ya sean rurales o urbanos- que se conservan vivos por tradición oral, y que es necesario recoger para trabajar con ellas.

Hay que tener en cuenta, igualmente, el material recogido en cancioneros y en las grabaciones fonográficas, distinguiendo en estas últimas, aquellas que están realizadas con carácter científico, de las de carácter comercial.

Resulta muy interesante, en este aspecto, que los alumnos realicen trabajos de campo, recogiendo entre sus conocidos, familiares, etc... canciones y otros aspectos que tengan relación con el folklore musical, pudiendo formar así un material que más tarde le será útil en la Escuela.

ELABORACIÓN DEL FICHERO MUSICAL

Como consecuencia inmediata, de lo expuesto anteriormente, el alumno puede ir elaborando su propio fichero musical, adquiriendo así un repertorio propio y conocido, que paulatinamente irá engrosando a medida que vaya utilizando nuevas canciones en el aula. Incluso, de esta forma, cada alumno puede llegar a formar su propio cancionero. Hasta hace poco tiempo, el repertorio de música popular infantil era algo común a los diferentes núcleos sociales de población; la identidad llegaba incluso a las formas; por tanto la recopilación de las canciones de todo tipo es más fácil y a la vez numerosa por la abundancia de ejemplos.

Este fichero puede hacerse siguiendo diferentes criterios; sin embargo, hay dos caminos que resultan muy prácticos y útiles:

- 1.- *Clasificación de las canciones por TEMAS*
- 2.- *Clasificación de las canciones por EDADES*

Este segundo apartado puede a su vez, dividirse en ciclos escolares o en edades concretas, según lo que resulte más conveniente para el alumno. En todo caso, debemos intentar que los alumnos apliquen, con libertad y criterio, los conocimientos que han ido adquiriendo a lo largo de su período de formación en la Escuela.

Este fichero, puede realizarse siguiendo un modelo de ficha de canciones que expondremos más adelante.

IV. APLICACIÓN DIDÁCTICA DE LA CANCIÓN

En este apartado pasamos al modo concreto de enseñar al alumno la canción, y los diferentes métodos de aprendizaje de la misma, aplicables también a su futura tarea docente.

ANÁLISIS DE LA CANCIÓN

Para que los alumnos aprendan en profundidad las canciones, es necesario que previamente las analicen, para lo cual, es imprescindible que posean unos conocimientos sólidos de solfeo, y de técnica musical. El análisis, es un tema complejo, puesto que no se basa tan sólo en lo referente al lenguaje musical, sino que se funda también en disciplinas muy variadas, como la lingüística, la etnología y la musicología. Un análisis completo abarca cuatro apartados fundamentales:

- 1.- Estudio de la existencia o no de autor.
- 2.- Estudio de la procedencia de la canción, y fecha de origen-si es posible terminarla.
- 3.- Estudio de los elementos musicales. {
 - 3.a.
 - 3.b.
- 4.- Aplicaciones pedagógicas que ofrece la canción.

En concreto vamos a detenemos en el apartado 3, puesto que es el que tiene mayor relación con nuestra disciplina. Para ello proponemos a continuación, dos esquemas de análisis musical.

3. a.
- 1.- *Análisis tonal y modal:*
 - Tonalidad o modalidad
 - Escalas utilizadas: diatónica, cromática..
 - Presencia o no de la sensible..
 - 2.- *Análisis melódico:*
 - Ambito de la melodía
 - Intervalos más frecuentes
 - Intervalos peculiares de la canción
 - Textura de las voces, si la canción es polifónica
 - 3.- *Análisis rítmico:*
 - Compás
 - Esquemas rítmicos predominantes
 - Predominio de valores: largos, cortos...
 - Textual, silábico, melismático..
 - 4.- *Análisis estructural:*
 - Forma de la canción (rondó..)
 - Temática y estudio del texto (relación texto-melodía)
 - Coincidencia del acento literario y el acento musical
 - Existencia o no, de acompañamiento instrumental.
 - 5.- *Género:*
 - Carácter
 - En qué momentos se canta la canción.
 - Papel que desempeña en esa comunidad.

6.-Sociología:

- Origen
- Transmisión de la canción
- Variantes
- Influencias recibidas
- Intérpretes habituales
- Relación con otras manifestaciones folklóricas

3. b. 1.- *Análisis musical:*

- Tonalidad o modalidad
- Ritmo
- Melodía: frases musicales
- Estructura formal
- Carácter o género

2.- *Análisis literario:*

- Estructuras métricas
- Tema de la canción

3.- *Análisis clasificadorio:*

- Aspecto costumbrista
- Uso que se da en la comunidad.

Como consecuencia del análisis, podemos elaborar una ficha que contenga los datos más relevantes de la canción. Como modelo de ficha de análisis exponemos el siguiente:

FICHA Nº _____ NIVEL (Curso al cual está destinada)
AUTOR (Si se conoce) _____ PROCEDENCIA _____
CLASIFICACION (de boda, villancico...)

TEXTO: - Tema
 - Carácter
 - Estructura
RITMO: - Compás
 - Figuras rítmicas frecuentes
 - Particularidades rítmicas
MELODIA: - Tonalidad o modalidad
 - Ambito
 - Intervalos más frecuentes
 - Intervalos peculiares
 - Forma
ESTILO: - Predominio rítmic
 - Predominio melódico

POSIBILIDADES PEDAGÓGICAS QUE OFRECE

Una vez que los alumnos han realizado el análisis de la canción, pasamos al aprendizaje de la misma.

MÉTODOS DE APRENDIZAJE

En el aprendizaje de canciones, hay caminos muy variados, en los que interviene la experiencia personal, para seguir el más adecuado en cada momento. Existen tres caminos fundamentales:

- 1.- Aprendizaje de LETRA Y MUSICA SIMULTANEAMENTE
- 2.- Aprendizaje de LETRA Y MUSICA POR SEPARADO: a) 1º letra/2º música
b) 1º música/2º letra
- 3.- Aprendizaje de la música por OSTINATOS

1.- Aprendizaje de LETRA Y MUSICA SIMULTANEAMENTE

Este sistema resulta muy útil cuando los alumnos tienen pocos conocimientos musicales; para ello, estableceremos una serie de pasos que lleven al objetivo pensado.

En *primer lugar*, los alumnos han de escuchar la canción, bien porque la cante el profesor, o bien directamente, a través de una reproducción sonora. De esta forma, la melodía y el ritmo resultan conocidos al oído. En *segundo lugar*, pasaremos a enseñarles la canción por *INCISOS*, es decir, frases cortas que conserven en sí mismas cierto sentido rítmico, melódico y textual: el profesor canta, y los alumnos repiten, produciéndose una imitación. Esto, cuando el grupo es muy numeroso, conviene realizarlo por grupos pequeños, y finalmente, todo el conjunto simultáneamente. Es importante vigilar la correcta entonación de los sonidos, repitiendo aquellos pasos que ofrezcan mayor dificultad.

Si los alumnos en el futuro tienen dificultad para entonar, podrán servirse de grabaciones o bien de algún instrumento que apoye su labor, como puede ser la flauta dulce o cualquier otro.

2.a. 1º letra / 2º música

Se presupone cierto conocimiento musical en los alumnos, y por tanto resulta una forma más lógica de aprendizaje.

Una vez que los alumnos han escuchado la canción 2 ò 3 veces, realizamos una lectura medida del texto, lectura rítmico-textual, por incisos. Para ello, podemos apoyarnos en la fórmula rítmica predominante de la canción. En este tipo de ejercicios, previos a la entonación, se ha de procurar una buena dicción. Igualmente, la lectura rítmica se puede hacer siguiendo textualmente el ritmo de la canción, si los alumnos están suficientemente preparados para ello y pueden seguir la partitura. Esta lectura rítmica, puede acompañarse con los instrumentos corporales o con otros instrumentos de percusión que refuercen el sentido rítmico.

En último término, pasamos a memorizar la melodía, previamente escuchada en las audiciones.

2.b. 1ª música / 2ª letra

Tras la audición de la canción, la música puede retenerse fácilmente, si se repite con sílabas como LA, PA, etc. Igualmente, se puede aprender también por imitación, tratando de repetir, por frases, por incisos, lo escuchado. Esto, si es posible, se hará con la partitura delante. Posteriormente, se memorizará la letra según el método elegido, y por último la unión de música y texto.

3.- Aprendizaje de la música por OSTINATOS

Esta forma, se utiliza principalmente para retener el esquema rítmico. Dentro de una misma canción puede haber diferentes ostinatos rítmicos, que pueden repetirse separadamente, ejecutando así diferentes acompañamientos para la canción. Por ejemplo, podemos elegir como ostinatos: el tempo, el pulso, el ritmo de la propia canción... y éstos se pueden introducir sucesivamente, según las estrofas, las frases musicales, etc. Muy interesante también, es la ejecución simultánea de los ostinatos citados anteriormente, puesto que se crea un efecto de polirritmia, fácil de percibir por el oído.

La creatividad, para elaborar nuevos ostinatos, resultará muy interesante, ya que sirve de indicio, para comprobar el grado de asimilación de los alumnos. Estos ostinatos, pueden convertirse en melódicos, según las frases musicales, lo que entra a formar parte del proceso compositivo. Evidentemente, para llegar a este objetivo es necesario que los alumnos posean conocimiento del sistema tonal y las leyes que lo rigen.

Por último, una aplicación práctica, es el crear nuevas letras o nuevas melodías partiendo de canciones conocidas; también el cambiar de ritmo a una melodía dada forma parte de esta actividad.

AFIANZAMIENTO DE LA TÉCNICA MUSICAL

Una vez aprendida la canción, podemos utilizarla para afianzar diversos aspectos de la formación musical. Esto mismo puede sugerir ideas a los alumnos, que ellos pueden utilizar cuando se encuentren en situaciones similares.

A continuación exponemos una relación de aplicaciones didácticas de la canción que sirven para afianzar, en muchos casos, la técnica musical:

1.- Educación del oído y de la voz:

Existen dos modos para familiarizarse con la música: las audiciones y el canto. Si utilizamos las audiciones, con el fin de que los alumnos canten más tarde lo que han escuchado, desarrollamos el oído musical, esa cualidad de retener los sonidos con precisión, a la vez que fomentamos el hábito de escuchar con atención.

Respecto a la voz, puesto que es el instrumento natural que todo hombre posee, es un objetivo primordial en toda educación musical, su formación por medio del canto.

2.- Desarrollo de la memoria auditiva:

Cuando los alumnos escuchan una canción, han de intentar retenerla, memorizando el ritmo, la melodía y el texto. Todos estos elementos, son necesarios para realizar una correcta interpretación.

3.- Educación melódica, rítmica y armónica:

- MELODICA:**
- Afianzamiento de determinados intervalos. Por ejemplo: intervalo de 3ª m, (13) 3ª M...
 - Memorizar el nombre de las notas. (14)
 - Diferenciar las escalas: pentanónica (15), diatónica (16)
 - Sistema tonal (17)
 - Signos de repetición (18)
 - Signos de expresión (19)

Partiendo de melodías conocidas, podemos pedir a los alumnos que inventen otras nuevas, para comprobar la fijación de los intervalos trabajados en la canción.

RITMICA: Un fin que se ha de alcanzar, es que los alumnos hagan polirritmia, y que sean capaces de cantar y ejecutar un instrumento simultáneamente. Una misma canción ha de aprenderse también, con acompañamientos rítmicos diferentes.

ARMONICA: En un primer momento de la actividad musical, el canto es a una sola voz, pero más adelante, hemos de pasar a cantar melodías con 2 ó más voces, hecho que desarrolla con más perfección el oído musical.

Los alumnos deben llegar a realizar pequeñas composiciones con acompañamiento instrumental, o bien a una sencilla armonización de melodías.

4.- Realización de dictados rítmicos y melódicos:

Constituyen una manera de fijar intervalos o determinados esquemas rítmicos. Es muy positivo partir, para ello, de canciones conocidas. A la vez, podemos constatar la asimilación de los alumnos sobre los intervalos y esquemas rítmicos estudiados. Estos dictados, se basan en cuatro elementos: la memoria musical, la audición interior, el conocimiento de los valores métricos y de los sonidos de las notas.

5.- Aprendizaje de las formas musicales:

Del análisis de las canciones, tema del que ya hemos hablado en páginas anteriores, el alumno puede ir reconociendo las diferentes formas estructurales y compositivas de las canciones.

6.- Desarrollo de la creatividad e improvisación:

Una vez que los alumnos han aprendido la canción, han de realizar actividades que impliquen creatividad e improvisación. Por ejemplo: Hacer ejercicios, rítmicos o melódicos, en forma de pregunta-respuesta, de tal forma que cada alumno puede crear los suyos propios.

7.- Utilización de la canción con otros fines:

Desde otra perspectiva, la canción puede servir, de acuerdo con su temática, de relajación en la jornada escolar, teniendo, por tanto, una repercusión afectiva y efectiva, sobre el rendimiento intelectual en otras materias.

V. CONCLUSIÓN

Como conclusión, deducimos la idea que enunciamos en la introducción a este tema: *las canciones, de todo estilo, pero especialmente las de carácter popular, enriquecen la formación musical de los alumnos en las Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado de E.G.B., a la par que afianzan los conocimientos adquiridos.*

Toda canción ofrece en sí misma dos caminos a seguir, y según los cuáles puede ser utilizada:

- 1.- Apoyo de la teoría conocida.
- 2.- Punto de partida para adquirir nuevos conocimientos musicales.

En el primer caso, con una canción seleccionada previamente, podemos reforzar determinados aspectos de técnica musical, con la finalidad de conseguir que los alumnos puedan relacionar lo escrito sobre el papel pautado con la audición de esos elementos, que tienen una realidad sonora y una temporalización.

En el segundo caso, partiendo de la canción, podremos avanzar en la formación musical de forma más segura, a la par que amena, introduciendo nuevos conceptos teóricos, que de otra manera serían más difíciles de ser captados en profundidad y extensión.

En todo caso, es necesario que los alumnos sean capaces de llegar a analizar

las canciones, de acuerdo con sus conocimientos, de conocer la fuente a donde acudir, según su futura actuación docente, y que vayan formando su propio criterio de selección, con elementos de juicio basados en una amplia formación musical, teórica y práctica.

En todo momento, es necesario recalcar, la necesidad de tener un método propio de aprendizaje y de enseñanza de las canciones, para no dejar la actividad musical a la mera intuición o improvisación.

De esta forma, el repertorio musical será más valorado, y por tanto, los alumnos serán transmisores una vez más, en el futuro, de un amplio bagaje cultural.

NOTAS

- (1) "Canto de cuna" de las "Canciones populares burgalesas", armonizadas por José Mª Beobide, en PALACIOS, M.A. *Introducción a la música popular castellana y leonesa*, pp.192-193.
- (2) "Montañesa"(Paisaje), M. de Falla, en PALACIOS, M.A.: *Introducción a la música popular castellana y leonesa.*, p.191.
- (3) "El retablo de Maese Pedro", M. de Falla, en PALACIOS, M.A.: *Introducción a la música popular castellana y leonesa*, p.192.
- (4) "El conde Lino" en *Mil canciones españolas*, vol.2.p.143
- (5) "La Barca marinero" en MURCIA, M.: *Formación musical 2º curso*, p.76.
- (6) "El grillo" en MURCIA, M.: *Formación musical 1er curso*, p.31.
- (7) "Canta, canta" en MURCIA, M.: *Formación musical 1er curso*, p.58.
- (8) "Calla niño, calla" en *Mil canciones españolas*, vol.1, p.109.
- (9) "Los corzos" en MURCIA, M.: *Formación musical 1er curso*, p.59.
- (10) "El molino" en MURCIA, M.: *Formación musical 1er curso*, p.28.
- (11) "Para tí" en MURCIA, M.: *Formación musical 1er curso*, p.46.
- (12) A continuación exponemos una serie de canciones infantiles que responden a esta clasificación, con el fin de que puedan orientar al profesor o alumno en su tarea docente.
 - *1.- De animales: "Voces de animales" en HERNANDEZ, E.: *Pensar y jugar, hablar y escuchar*. Guía didáctica para niños de 3-6 años, p.108.
 - *2.- Bailes: "Sal a bailar" en HIDALGO, M.J.: *Cancionero Popular Infantil Español*, p.129.
 - *3.- De colores: "La casa" en SANUY, M. Y C.: *Al son que tocan, bailo. Actividades para una educación musical, 2-7 años*, p.64.
 - *4.- Eliminativas o de contar: "La gallina ponicana" en SANUY, M. Y C.: *Al son que tocan, bailo. Actividades para una educación musical, 2-7 años*. p.86.
"Uno, una" en HERNANDEZ, E.: *Pensar y jugar, hablar y escuchar*. p.68.
"Los números" en MOLA, J.; *Iniciación musical. Guía didáctica, Ciclo inicial de E.G.B.* pp.28-29.
 - *5.- Con gesto: "Pirulí de la Habana" en SANUY, M. Y C.: *Al son que tocan, bailo. Actividades para una educación musical. 2-7 años*. p.58.
 - *6.- De instrumentos: "Los instrumentos" en Mola, J.: *Iniciación musical. Guía didáctica, Ciclo inicial de E.G.B.* p.35.
"Orquesta mímica" en MOLA, J.: *Iniciación musical. Guía didáctica. Ciclo inicial de E.G.B.* p.68.
 - *7.- De juego: "El cocherito leré" en SANUY, M. Y C.: *Al son que tocan, bailo. Actividades para una educación musical, 2-7 años*. p.93.
"Yo tengo real y medio" en MURCIA, M.: *Formación musical, 2º curso*. pp.219-220-221.
 - *8.- Marchas: "Napoleón" en MURCIA, M.: *Formación musical 2º curso*. p.128.
 - *9.- Mimadas: "Los chinitos" en SANUY, M. Y C.: *Al son que tocan, bailo. Actividades para una educación musical, 2-7 años*. p.19.
"Los gatitos" en MURCIA, M.: *Formación musical 1er curso*. p.39.

- *10. -Oficios antiguos y nuevos: "El sereno" en MURCIA, M.: *FORMACION MUSICAL 2º curso*. p.137.
 "San Sereni de la buena, buena vida" en HIDALGO, M.J.: *Cancionero Popular Infantil español*, pp.138-139.
 "Ronda del zapatero" en MOLA, J.: *Ya estudio música. Guía didáctica, preescolar. Segunda etapa*. p.55.
 "Oficios" en HERNANDEZ, E.: *Pensar y jugar, hablar y escuchar. Guía didáctica para niños de 3-6 años*. p.134.
- *11. -Representadas: "Sopla, sopla" en SANUY, M. Y C.: *Al son que tocan, bailo. Actividades para una educación musical 2-7 años*. p.70.
- *12.- Varios: "Ladrillo a ladrillo" en SANUY, M. Y C.: *Al son que tocan, bailo. Actividades para una educación musical, 2-7 años*. p.125.

Esta última canción, comprende dos aspectos diferentes: la coordinación motriz y la forma de canon en la interpretación musical.

- (13) "Ronda del zapatero", ver nota (12) -10.
 (14) "do-re-mi", en WILLEMS, E., *Educación musical*.
 (15) "Los chinitos", ver nota (12) - 9.
 (16) "Canta, canta", ver nota (7).
 (17) "San Sereni", ver nota (12) -10.
 (18) "La casa", ver nota (12) -3
 (19) "Los gatitos", ver nota (12) - 9.

BIBLIOGRAFIA

- Cateura, M. (1976): *Formación musical en la educación básica. Niveles I al VIII*. Clivis. Barcelona.
- Escudero, P. (1980): *Pedagogía musical I, II y III*. Real Musical, Madrid.
- García, A.M. (1964): *Didáctica musical*. Ricordi, Buenos Aires.
- González, F. (1980): *Música, canción y pedagogía. Audiovisuales*. Don Bosco, Barcelona.
- González, E. (1963): *Didáctica de la música*. Kapelusz, Buenos Aires.
- Hernández, E. (1984): *Pensar y jugar, hablar y escuchar*. Paulinas. Madrid.
- Hidalgo, J. (1969): *Cancionero popular infantil español*. A. Carmona, Madrid.
- Kodaly, Z. (1965): *Método coral, 1ºer cuaderno: 333 ejercicios elementales*. Barry, Buenos Aires.
- Mola, J. (1981): *Ya estudio música. Guía didáctica*. Casals, Barcelona.
- Mola, J. (1981): *Iniciación musical. Guía didáctica, ciclo inicial de E.G.B.* Casals, Barcelona.
- Murcia, M. (1976): *Formación musical 1er curso*. Real Musical. Madrid.
- Murcia, M. (1978): *Formación musical 2º curso*. Real Musical. Madrid.
- Pahlen, K. (1964): *La música en la educación moderna*. Ricordi, Buenos Aires.
- Palacios, M. (1984): *Introducción a la música popular castellana y leonesa*. Junta de Castilla y León y Excmo. Ayuntamiento de Segovia, Burgos.
- Sanuy, M. y C. (1985): *Al son que tocan, bailo. Actividades para una educación musical. 2-7 años*. Cincel, Madrid.
- Turner, E. (1920): *Cancionero musical de la lírica popular Asturiana*. Gráficas Summa, Madrid.
- Varios (1978): *Mil canciones españolas, Vol. I y II*. Almena. Madrid.
- Wagner, C. (1970): *Cómo enseñar a cantar*. Sucesores de Juan Gili, Barcelona.
- Willems, E. (1981): *El valor humano de la educación musical*. Paidós. Suiza.
- Willems, E. (1966): *Educación musical II: canciones de 2 a 5 notas*. Ricordi. Buenos Aires.

