
PROCESOS CREATIVOS EN EL AULA PARA LA ENSEÑANZA DE LA COMPOSICIÓN MUSICAL MEDIANTE GÉNEROS MESTIZOS ECUATORIANOS

Autores: Lic. Pablo Fernando Velasco Carvajal

Institución: Conservatorio Superior José María Rodríguez

Correos electrónicos: plinski1810@hotmail.com

RESUMEN

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

PALABRAS CLAVES: *Composición, académica, mestizo, enseñanza, pedagógica, procesos.*

INTRODUCCIÓN

La creatividad musical es una actividad intelectual que se encuentra estrechamente vinculado a la pedagogía, pero es necesario el conocimiento de una serie de técnicas que permitan canalizar de manera eficiente los recursos creativos del compositor, estos recursos en la música popular generalmente los compositores de géneros populares los adquieren de forma intuitiva que son el resultado de las influencias musicales a las que se ha visto expuesto ya sea de manera consciente o inconsciente, lo que es el caso de un gran número de compositores ecuatorianos que son creadores de obras basadas por lo general en ritmos mestizos como consecuencia del peso que la música europea ejerció sobre nuestros indígenas en la época de la colonia. Resulta útil resaltar el nombre del músico y compositor italiano Domingo Brescia quien trabajó en la enseñanza de la composición utilizando materiales propios de la región como la pentafonía andina, herramienta con la que generalmente se encuentran elaboradas las melodías indígenas, utilizando para su acompañamiento la armonía procedente del sistema tonal europeo (sistema tonal funcional). Los alumnos de Brescia herederos de esta forma de componer fueron nada más y nada menos que Segundo Luis Moreno y Francisco Salgado Ayala. También podemos

---

mencionar que la música académica en el Ecuador encierra un gran número de elementos tanto de procedencia precolombina como de las manifestaciones musicales posteriores, razón por la cual mediante el análisis de composiciones académicas del Ecuador los estudiantes de composición en la actualidad pueden aprender sobre todos estos elementos. “Muñoz Sanz” (1937) en su ensayo “Nacionalismo y americanismo musical” menciona sobre este tema lo siguiente: *“Nuestra música más o menos popular, actualmente, no es la del indio ni la del negro y, casi, ni la del criollo: es un formidable confusionismo cosmopolita”*.

El presente trabajo pretende exponer una guía pedagógica para incrementar los procesos creativos musicales mediante la técnica del análisis armónico, melódico y rítmico de los ritmos mestizos existentes en la música nacional ecuatoriana.

MATERIALES, MÉTODOS Y SUJETOS

Se expone 3 actividades de carácter analítico sobre 3 fragmentos de piezas con ritmos mestizos ecuatorianos como herramienta fundamental para incrementar las capacidades creativas en músicos en formación, aplicándolos sobre 5 estudiantes de la carrera de música profesional en la ciudad de Cuenca. Se exponen criterios para la confección de fragmentos musicales desde el análisis formal del estímulo sonoro mencionado.

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

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

The image displays a musical score for piano, consisting of three systems of music. The first system begins with a tempo marking of $\text{♩} = 126$ and a dynamic of *p*. It features a melody in the right hand with trills (*tr*) and a bass line with chords. The second system continues the melody with trills and includes a dynamic of *mf*. The third system starts at measure 12, marked with a first ending bracket and a dynamic of *f*, and includes a *cresc.* marking. The score is written in a key signature of one flat and a 3/4 time signature.

Alcanzar los objetivos de esta primera actividad, supondrá una relación estrecha entre el lenguaje local cultural y el lenguaje estético de la música nacional analizada; este hecho, favorece los procesos de futuras habilidades para desprender creaciones o composiciones en el ámbito de la orquestación musical, la libre interpretación y la música de cámara.

Segunda actividad: Luego de realizar una audición previa a un pequeño fragmento de música mestiza ecuatoriana y con el apoyo de la partitura, identificar la escala con la que encuentra construido la melodía y en base a esto otorgar una respuesta procurando utilizar el mismo material sonoro.

Objetivo de la actividad: El objetivo de esta actividad es el conocer de forma consiente la 'base sonora de la música mestiza ecuatoriana para que, mediante este estímulo, poder generar una respuesta melódica manteniendo su esencia.

La realización correcta de esta actividad indicará la familiaridad que los estudiantes de composición mantienen con la sonoridad expuesta ya que el ejemplo basa su material en la pentafonía andina que constituye la esencia de la música mestiza local, lo que facilitará la composición de obras de corte nacionalista y permitirá la relación con obras universales que utilizan material similar como es el caso de muchas creaciones del impresionismo musical.

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

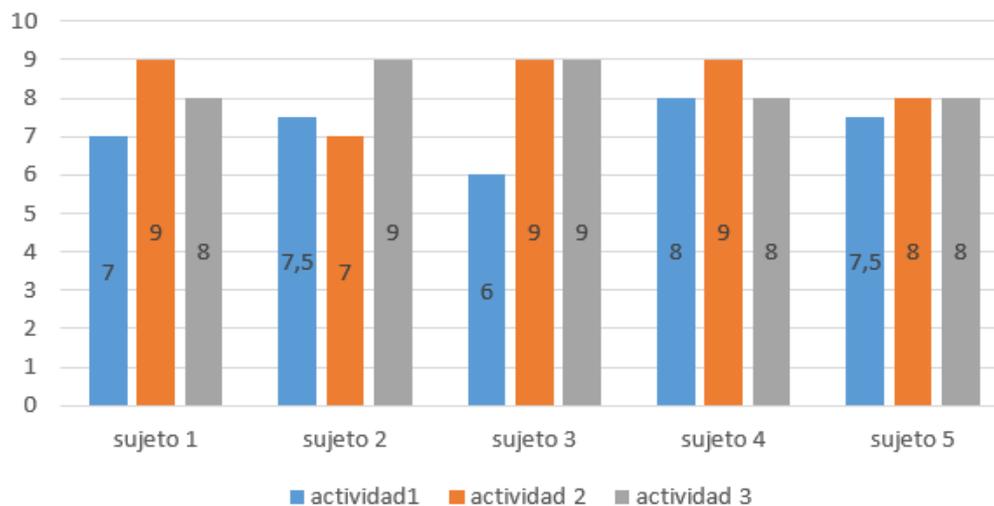
Objetivo de la actividad: Esta actividad tiene como objetivo el comprender el mestizaje indígena-europeo y la manera en que estos elementos interactúan en la música mestiza ecuatoriana.

El éxito de la aplicación de este ejercicio permitirá a los estudiantes de composición musical la comprensión de la relación existente entre el material melódico indígena y el sistema armónico europeo, lo que proporcionará las estrategias necesarias para poder trabajar estos dos elementos de una forma coherente.

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN

Resultado de las actividades

Podemos observar que las aplicaciones de las 3 actividades en los 5 estudiantes generan resultados positivos en la enseñanza de la composición abordada desde un contexto nacional ecuatoriano debido a la familiaridad de los alumnos con este tipo de material sonoro.

CONCLUSIONES

La enseñanza de la composición musical en el Ecuador desde el análisis de obras mestizas del Ecuador, es favorable para el ámbito pedagógico de la música y el ejercicio creativo musical en general, debido a que constituye un suministro que consciente o inconscientemente, los estudiantes en formación lo observan familiar facilitando la comprensión de los contenidos y posteriormente su aplicación en otros planos. Este estudio puede instaurarse en el ejercicio áulico de la educación musical local, estimulando el ejercicio creativo de los estudiantes en formación profesional.

Los resultados del presente trabajo, puede generar recomendaciones pedagógicas en referencia a los recursos estéticos de la música nacional en los procesos creativos que desarrollan los estudiantes de formación profesional en las áreas de la música, suponiendo una propuesta pedagógica novedosa y positiva para el ejercicio mencionado.

BIBLIOGRAFÍA

Bas, J. (1947). *Tratado de la forma musical*. Buenos Aires: RICORDI AMERICANO.

De Pedro, D. (2013). *Manual de Formas Musicales (curso analítico)*. España: Nueva Carisch España / Real Musical.

EcuadorUniversitario.Com. (8 de Septiembre de 2011). Recuperado el 2016 de Julio de 12, de <http://ecuadoruniversitario.com/noticias-de-institutos/antecedentes-historicos-de-los-conservatorios-de-musica-del-ecuador/>

Godoy Aguirre, M. (2012). *Historia de la música del Ecuador*. Quito.

Guerrero Gutiérrez, P. (2005). *Enciclopedia de la Música Ecuatoriana*. Puyen & Sons / Conmusica.

Hernadis, E.)2013). *Ejercitación Armónica*. Impromptu Editores, S.L.

Lleys, J. (1950). "*Trtado teórico práctico de armonía y composición musical*". New York.

Mullo Sandoval, J. (2009). *Música Patrimonial del Ecuador*. Quito: La tierra.

Turina, J. (1946 - 1950). *Tratado de composición musical, Volúmenes 1-2*. Unión Musical Española.

Zamacois, J. (2002). *Tratado de la armonía*. Barcelona: S.A. IDEA BOOKS.