

TEMA 16: AUDICIÓN GLOBALIZADA. TÉCNICAS DE AUDICIÓN EN EL AULA.
--

- Vinculación con el bloque de contenidos del Área de Ed. Artística **nº 4 APRENDER A ESCUCHAR** del Decreto 105/92 de 9 de Junio (Junta de Andalucía)
- Relación entre la audición musical y la adquisición de capacidades en Primaria:

1. PERCEPCIÓN: 1ER. CICLO

El niño se pone en contacto con el fenómeno sonoro: exploración, percepción, análisis.

- Sonido, silencio, ruido. Parámetros del sonido
- Percepción de elementos primarios: pulso
- Expresión de lo percibido a través del cuerpo, la plástica, los sentimientos, otros sentidos
- Audiciones clásicos populares, canciones infantiles populares...

2. EXPRESIÓN: 2º CICLO

Se aportan los lenguajes y herramientas necesarias para crear, expresarse y comunicarse.

- Audición ligada a expresión vocal e instrumental, movimiento y danza, dramatización
- Percepción y expresión de elementos más complejos: pulso, acento, ritmo, frase, dinámica, línea melódica, instrumentos...
- Momento ideal para comenzar a hablar de autores de las obras
- Audiciones clásicos populares, música popular de la comunidad, músicas del mundo, músicas familiares (de anuncios, dibujos animados, sintonías, bandas sonoras...)

3. ANÁLISIS SENSIBLE: 3ER. CICLO PRIMARIA 1º E.S.O.

Necesidad de comprender y codificar lo que anteriormente se ha vivenciado.

- Análisis de elementos musicales básicos
- Continuación de la presentación de compositores famosos y aproximación a algunas épocas de la música, incluso contexto histórico
- Interdisciplinariedad
- Audiciones de todos los estilos (no enfocar unilateralmente) incluyendo música pop actual, repertorio bandístico, música contemporánea....
- Valoración de otras músicas y fomento del espíritu crítico ante los estímulos y producciones sonoras.

LA AUDICIÓN GLOBALIZADA

Al igual que ocurre con la canción, la audición en el aula es un recurso globalizador (se puede relacionar con todos los bloques de contenidos como veremos en las técnicas de audición activa) e interdisciplinar (relación con las demás áreas del currículum) por excelencia de Ed. Primaria. Podemos resumir este principio en el siguiente cuadro:

CONTENIDOS QUE PODEMOS TRABAJAR CON LA AUDICIÓN MUSICAL (Globalización e Interdisciplinariedad)

PAUTAS METODOLÓGICAS DE LA AUDICIÓN EN EL AULA

Es necesario enseñarles a los niños desde el principio a diferenciar bien que significa oír y que significa escuchar. El primer verbo indica que lo que suena sirve de fondo a otras actividades, y sobre todo que no se le presta atención, mientras que el segundo hace referencia a la acción de prestar atención a lo que está sonando.

A continuación, exponemos una relación con alguna de las condiciones que favorecen a obtener buenos resultados en una audición escuchada y no simplemente oída:

- Dosificar bien el tiempo de escucha; no es conveniente, en principio, hacer demasiado largas las sesiones de audición. Deben durar entre 2 y cuatro minutos aproximadamente, y se pueden prolongar según el grado de atención-receptividad de los oyentes.
- Conocer a fondo el fragmento o la obra que se quiere escuchar. Ello supone, un buen rato de estudio y análisis por parte del profesor.
- Contar con grabados individuales que reproduzcan los instrumentos de los que estamos hablando.
- Disponer de fotografías y retratos del compositor como proporcionar detalles de su vida, época...
- Evitar las explicaciones previas a la audición, llenas de elementos asociativos y subjetivos.
- Disponer de material fungible como hojas, cartulinas, colores....para que los niños puedan realizar trabajos imaginativos y creativos.
- Solicitar a nuestros alumnos que expresen verbalmente lo que han sentido o experimentado cuando han escuchado una música u otra.

Una condición fundamental que debemos hacer valorar entre nuestros alumnos es el hecho de permanecer en **silencio** mientras escuchamos la música. Conseguirlo no es nada fácil ya que no

están acostumbrados a experimentarlo. En ocasiones muy específicas, puede ayudarnos a conseguir este silencio si proponemos a nuestros alumnos que se centren en algún aspecto en concreto de la música que está sonando ya sea la pulsación, el timbre, algún instrumento...

Sin embargo, aquellos niños que nunca han tenido contacto serio con la música, que no saben nada de las cualidades del sonido porque no han jugado apenas con la música, resulta muy útil e interesante que capten las cualidades del sonido aunque no se utilicen los nombres implícitos de éstos. Si practicamos con ejercicios en clase con las voces de los niños o con instrumentos sencillos como los lápices, cuadernos e incluso con el propio cuerpo, los niños entenderán y distinguirán mejor que quiere decir el maestro cuando habla de un sonido agudo-grave, largo-corto... Siempre debemos partir del marco de sus experiencias y vivencias musicales.

2.4 TÉCNICAS AUDICIÓN MUSICAL ACTIVA

A continuación, vamos a describir una relación de técnicas que pueden aplicarse a la “*audición activa*”, dependiendo de las características de cada obra y de cual sea nuestro objetivo.

A) Audición emocional: Expresar lo que sugiere la música a través de otros medios extramusicales: dibujo-imágenes, narración, títulos, gestos...(Ver plano expresivo).

- **EXPOSICIÓN GRUPO CLASE: Unir con flechas músicas de distinto carácter con cuadros. *Ondine* de Ravel (lectura de poema y audición).**

B) La expresión músico-corporal

Es la técnica de audición más elemental e intuitiva. Consiste en acompañar de movimientos corporales y gestuales una obra de música que por su carácter y estructura rítmico-melódica se preste a ello. Es evidente que el orden que más se trabaja con esta técnica es el rítmico o duracional a través de la Expresión vocal e instrumental y, sobre todo, a través del movimiento corporal.

Algunas obras infantiles que se prestan especialmente a ésta técnica:

- Danzas del mundo, como Nheco-nheco.
- “Juegos de niños” de G. Bizet.
- “El carnaval de los animales” de C. Saint-Saens.
- “El rincón de los niños” de C. Debussy.

- **EXPOSICIÓN GRUPO CLASE: “Pavana” de Bassano.**

C) La narración musical

Consiste en inventar una historia o narración sobre una obra musical, teniendo en cuenta su estructura, espíritu y carácter. La narración deberá ser simultánea a la audición.

Obras de carácter infantil que se prestan especialmente a esta técnica:

- “Escenas de niños” de R. Schumman.
- “Muñequita” de G. Fauré.
- Suite “Peer Gynt” de Grieg

D) La dramatización musical

Consiste en dramatizar una obra musical con o sin la ayuda de texto o diálogos. Dentro de esta técnica podemos diferenciar dos tipos de dramatización musical:

* *Dramatización de un cuento musical.* Son cuentos musicales aquellas historias o cuentos infantiles que han llamado la atención de compositores, motivando la creación de una obra de música que ilustre su narración.

Estas composiciones suelen incluir junto a la partitura la figura del narrador, por lo que la mayoría de las grabaciones discográficas incluyen la narración simultánea.

El procedimiento didáctico consiste, pues, en dramatizar de forma escenificada el cuento musical ya sea con guiñoles, títeres e incluso por los mismos niños.

Obras características:

- “Pedro y el lobo” de S. Prokofiev.
- “Historia de Babar” de F. Poulenc.

* *Dramatización de una obra musical.* Otro grupo de obras musicales, ya sea por su contenido semántico o por motivos que inspiraron su composición, permiten incluir diálogos creados expresamente para su dramatización aprovechando sus valores expresivos. A diferencia de la anterior, las grabaciones discográficas no incluyen la narración simultánea porque no existe, por lo que el procedimiento didáctico de esta técnica consistirá en que el propio alumno se convierta en el narrador activo de la historia a través de su dramatización musical de la obra.

Obras características:

- “Mi madre la oca” de M. Ravel.
- “La caja de juguetes” de C. Debussy.
- “Scherezade”, de Rimsky Korsakov.

- **EXPOSICIÓN GRUPO: *La mer* de Debussy.**

E) La ilustración musical

Esta es la técnica de audición musical que requiere una mayor formación y desarrollo del conocimiento abstracto del oyente. La audición posee aquí un protagonismo compartido ya que tiene la función de reforzar y destacar el valor artístico de una obra pictórica, teatral o de cualquier otro género artístico.

El procedimiento didáctico a seguir se iniciaría con el estudio, comentario dirigido, o lectura de la obra de arte que sirve de inspiración a la obra musical. Seguidamente y según el nivel de la clase, podríamos sugerir a los alumnos la elaboración de un montaje audiovisual de la obra pictórica; un breve guión de la obra literaria; o un proyecto de montaje artístico complejo que sirviera de guía de audición. Todo depende de las características y las posibilidades de exploración que ofrezca la obra musical objeto de estudio y escucha.

Obras recomendadas:

- “Deportes y Diversiones” de E. Satie.
- “ El Arca de Noé” de B. Britten.
- “Cuadros de una exposición”, de Mussorgsky.
- Roma” de Respighi
- “Petruschka” o “El pájaro de fuego”, ballets de Stravinsky.

F) Diaporama

Narración interrumpida por tracks musicales breves e imágenes que “ilustren” o “ambienten” el contenido de cada párrafo o sección. Se recomienda la utilización de músicas de diversos estilos y utilizar la parte de la audición más representativa.

- **EXPOSICIÓN GRUPO CLASE: “Historia de Lisa” (Tracks utilizados: Sintonía de Heidi, David el Gnomo; Canciones populares: *Torito, Cucú cantaba la rana*; Música clásica: *Tocata y Fuga en Re m* de Bach, etc.**

F) La canción- audición - expresión instrumental.

Consiste en inventar una letra sobre la melodía principal de la obra objeto de estudio de audición, teniendo en cuenta su contenido semántico y su valor didáctico (ej. con la melodía de la

Pequeña Serenata Nocturna podemos cantar: “¿Quién ha puesto el compact disc de Mozart dentro de la caja de galletas?”, o la clásica canción de Wuytack a partir de la melodía de la marcha de *El cascanueces* de Tchaikovsky: “Vamos caminando por aquí”, o la propuesta por Fernando Palacios sobre uno de los temas de Scherezade: “Contestad mi señor Aladino tus deseos se cumplirán”).

También se puede acompañar la audición con instrumentos corporales o realizar una adaptación de la melodía y acompañamiento para orquesta escolar (son interesantes las adaptaciones de L'Épingle de obras clásicas con acompañamiento de pequeña percusión: *Odi Act, audición activa con percusiones*, editorial Fuzeau).

Esta técnica tiene como objetivo fundamental la formación del oído en los más pequeños, la memorización de secuencias melódicas, así como el conocimiento intuitivo de la estructura y formas musicales, al tiempo que se disfruta de la música clásica de forma casi inconsciente. Esta técnica puede aplicarse a cualquier pieza o motivo musical de una obra cantabile y con ritmo y estructura marcados.

- EXPOSICIÓN GRUPO: “Marcha turca” de Mozart.

G) El musicograma.

Se trata de la representación gráfica de la estructura musical que fue inventada por Jos Wuytack, discípulo de Orff. Los Ejemplos van desde los muy minuciosos y detallistas (por ejemplo: Marcha de Tchaikovsky de Wuytack: donde representa compases, instrumentos, temas, intensidades creando “casi una partitura”) hasta los figurativos y descriptivos (el alumno de Didáctica de la Expresión Musical de la Facultad de Granada, D. Raúl Lucas con su Danza China o El baile de los polluelos en el cascarón), melogramas, dibujos, o los musicovigramas (con animación, movimiento).

No obstante también hay detractores: Willems opina que crea automatismos en el niño (ejemplo de la película *Fantasia* de Disney) o Fernando Palacios, que los considera como planos visuales que hacen perder el factor sorpresa consustancial a la música y rompiendo sus expectativas (algunos acontecimientos de la música puedes adivinarlos y otros no con la simple escucha, mientras con el musicograma todo se da hecho, sabemos lo que va a ocurrir).

- EXPOSICIÓN GRUPO: Preludio suite de “Carmen” de Bizet, “Can can” de Offenbach.

H) Versiones.

Técnica de audición muy de moda utilizada en etapas superiores que requiere trabajo de investigación. Consiste en escuchar varias audiciones de una obra original, bien interpretada por distintos artistas, bien arreglada o cambiada de estilo. Ej. Grupo vocal The Swingle Singers realizando versiones vocales a capella a ritmo de swing de la música de Bach. Otras obras muy versionadas: 9ª Sinfonía de Beethoven (Himno de la Alegría), Adagio de Albinoni, etc.

- EXPOSICIÓN GRUPO CLASE: Roxanne, El Barberillo de Lavapiés, Fever.