

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS

“La enseñanza de la improvisación musical en las universidades que imparten la carrera de música en Lima, Perú”

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
LICENCIADO EN MÚSICA**

AUTOR

RODRIGO JULIÁN MUÑOZ RENTERÍA

ASESOR

RAUL RENATO ROMERO CEVALLOS

Lima, 2020

Resumen

La improvisación musical siempre ha estado dentro de la música a lo largo de su historia, asimismo su enseñanza. Ha sido objeto constante de estudio, encontrando así sus beneficios e importancia, sin embargo, no ha habido alguna investigación donde analice los factores del por qué no se imparte y por qué sí, en las universidades en Lima. De esta forma, este trabajo identifica las universidades que tienen la carrera de música y analiza las mallas para observar si hay presencia de la enseñanza de la improvisación musical. También, mediante entrevistas a docentes y autoridades de dichas universidades, se conocerá los factores que implica abrir un curso de improvisación y las razones por las cuales no se tiene en cuenta, en algunos casos, en su sistema educativo. El manejo de la improvisación se ha podido ver a lo largo de la historia de la música occidental, grandes figuras eran improvisadores y, a pesar de esto, observamos cómo ha perdido su rigurosidad en su enseñanza tanto que muchas instituciones no la tienen en cuenta, esta tesis recoge información para un mayor entendimiento de dichas entidades educativas. Estilos como el jazz, cuya base es la improvisación, se ve institucionalizado desde hace mucho tiempo, brindando información mediante documentos académicos al respecto, es este el estilo principal a lo que se aferra el aprendizaje de la improvisación musical, pese a que toda música es susceptible a ser improvisada. Este trabajo también muestra la fuerte relación con la creatividad y los beneficios que puede tener el alumno en otros campos gracias a la improvisación musical. Como conclusión principal planteamos que esta materia está implícita en el sistema educativo de algunas instituciones, dentro de los cursos de instrumento y ensamble principalmente, y en las instituciones que no la imparten, la tienen en cuenta en el estudio de la historia, y están de acuerdo con la apertura de una asignatura de improvisación, pero finalizando la carrera para que el alumno tenga nociones básicas de la composición espontánea, pero no es una de sus actividades principales.

PALABRAS CLAVE: improvisación musical, creatividad, educación musical, historia de la música, jazz.

Agradecimiento

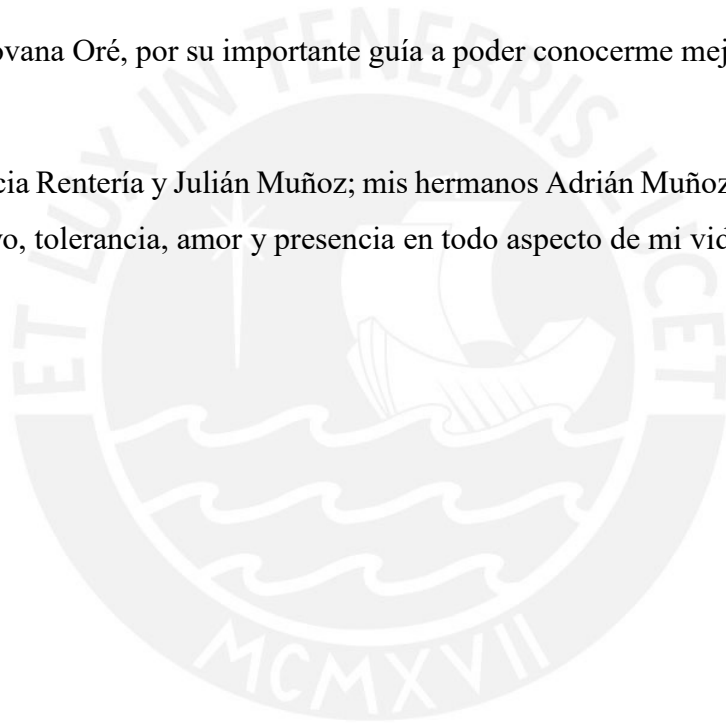
A todos mis guías musicales con los que pude aprender de su experiencia y de los cuales tuve el honor de compartir música, en especial a Andrés Prado, Lucho Gonzales, Diego Salvador y Alonso Málaga.

A todos los entrevistados que se tomaron un tiempo en responder y atenderme con las entrevistas. Mónica Gastelumendi, Ania Paz, Nilo Velarde, María del Carmen Quiroz y Alonso Málaga.

A mi asesor, Renato Romero, por su ayuda en el desarrollo de esta tesis y guía en terminarla.

A mi psicóloga, Giovana Oré, por su importante guía a poder conocerme mejor y ayuda a afrontar mis problemas.

A mis padres Lucrecia Rentería y Julián Muñoz; mis hermanos Adrián Muñoz Rentería y Lucciano Cassina por su apoyo, tolerancia, amor y presencia en todo aspecto de mi vida.

Dedicatoria

Esta tesis está dedicada a Judith, Juana, Rufino y Julio, mis abuelos. Por enseñarme la importancia del amor y unión de la familia.

Índice

	Página
Resumen	I
Agradecimiento	II
Dedicatoria	III
Índice	IV
Introducción	1
1. Capítulo 1	3
1.1 Planeamiento y justificación del tema de investigación	3
1.2 Objetivos	5
1.3 Preguntas – guía de la investigación	5
1.4 Marco teórico	6
1.5 Estado del conocimiento del tema	10
1.6 Metodología	16
2. Capítulo 2	17
2.1 La importancia de la improvisación	17
2.1.1 En la historia de la música occidental	17
2.1.2 Beneficios del aprendizaje de la improvisación musical	20
2.1.3 Importancia de la improvisación en las formas musicales	22
2.1.4 Presencia de la improvisación en las vidas de los compositores	22
2.1.5 Improvisación y la armonía	23
2.2 Improvisación y creatividad	23
2.3 Beneficios del desarrollo de la creatividad para el alumno	24
2.4 La enseñanza de la improvisación en el aula a lo largo del tiempo	25
3. Capítulo 3	28
3.1 Diferentes visiones sobre la improvisación en la música.	28

3.2 Prácticas pedagógicas inclusivas en el tema de la improvisación en el Perú	29
3.2.1 Caso No. 1	31
3.2.2 Caso No. 2	33
3.2.3 Caso No. 3	36
3.2.4 Caso No.4	39
3.2.5 Caso No. 5	40
3.3 Análisis y revisión de mallas curriculares de cada caso estudiado	43
4. Capítulo 4	49
Conclusiones generales	49
Referencias bibliografía	54

Introducción

La improvisación ha estado presente ya que es inherente al ser humano, grandes figuras las han practicado dándoles profundidad a la técnica y desarrollo auditivo.

A partir de la apertura de la carrera de Música a nivel universitario en Lima, pude observar el desarrollo de la enseñanza de la improvisación. Es aquí donde comienza la problemática que planteo, que al ser la improvisación un área muy importante para el ejecutante, su enseñanza no es impartida con la misma importancia que otras ramas e incluso en varias instituciones ni la tienen en cuenta en sus sílabos. Tiene muchos beneficios para una formación completa como promover de forma exhaustiva la creatividad, el conocimiento técnico del instrumento y, conocer y analizar mejor las formas y estilos de la música.

Con respecto a la educación, el desarrollo de la creatividad como consecuencia del aprendizaje de la improvisación musical exige originalidad e innovación. “El uso de la creatividad establece asociaciones entre ideas, por lo tanto, depende de estas para determinar qué tan creativo es la persona” (como se cita en Alcalá-Galiano, 2007, p. 274). Con esto se refiero, a que la improvisación musical hace que el estudiante correlacione ideas al momento de la composición u otra rama en lo que involucre la creatividad, tomando conocimientos no solo de la técnica, sino también de teoría, estilo y cultura.

Para la música, disponer libremente de esta, es hablar de un lenguaje, así como cuando nos comunicamos con alguien sin haber predeterminado que decir, de esta forma se utiliza la música cuando de improvisación se habla. Además, exige de forma continua un conocimiento técnico y teórico del instrumento, y de la música. Un músico cuya formación se basa solo en la interpretación de una partitura, podría tener problemas sin un papel en frente al momento de la ejecución. La enseñanza de la improvisación musical hace que el músico redescubra de forma más profunda la música y la comprenda. Sin embargo, su rol en las instituciones donde se imparte la carrera de música no es tan destacado, incluso en algunas ni se mencionan en las mallas curriculares.

El objetivo principal de esta investigación es obtener un diagnóstico para conocer qué universidades del Perú enseñan y de qué forma la improvisación, saber el por qué no se imparte en algunas instituciones y cómo poder incluirla en la sumilla de acuerdo a la situación actual de

cada institución. Con esto no se quiere lograr formar grandes improvisadores, sino que se asimile y experimente la composición espontánea, y darle un lugar importante en la formación del ejecutante. La improvisación da al músico la oportunidad de desarrollar su creatividad, mayor conocimiento del instrumento y de la forma o estilo de la música. La metodología propuesta para esta investigación consiste en la revisión documental de mallas curriculares y otros instrumentos de gestión, así como entrevistas con coordinadores académicos y docentes de la carrera de música en las distintas universidades en Lima, teniendo así, ante todo, un diagnóstico sobre su enseñanza. También contempla la búsqueda en fuentes que puedan sustentar la importancia de la improvisación en la formación superior musical, en donde se resalte la relación muy importante con la creatividad.

A lo largo de mi carrera universitaria en la carrera de música he obtenido diversos recursos para mi formación como ejecutante, ya sea lectura, interpretación, teoría, etc. La que fue de mi mayor interés y de mayor dedicación fue la improvisación.

Tuve la oportunidad de tener como guía principal de instrumento en mi formación en la Pontífice Universidad Católica del Perú al maestro Andrés Prado. Con él, principalmente, trabajamos la improvisación y, me permitió darme cuenta de su utilidad y de su posibilidad en todos los estilos y géneros musicales. Es a partir de esa experiencia que nace mi interés en su enseñanza y mi curiosidad por cuál es su rol en los planes de estudios en las universidades de Lima que dictan la carrera de música.

El propósito principal de este trabajo de investigación nace de mi preocupación al ver músicos que no tienen nociones de cómo improvisar, a pesar de que la improvisación es imprescindible para la creatividad, y mi curiosidad por explicar por qué no son exigidas en sus centros académicos a pesar que muchos la desarrollan por su cuenta.

1. Capítulo 1

1.1 Planeamiento y justificación del tema de investigación

La improvisación musical es la composición espontánea e instantánea de la música, teniendo previamente una serie de recursos que se van desarrollando, “*La improvisación es algo que no se improvisa*” (anónimo). Es el desarrollo a través de los sonidos que se producen en el momento y se presenta en diferentes estilos, y estéticas de acuerdo al lugar y cultura. Su práctica conlleva un conocimiento avanzado de la técnica del instrumento. Tal como dice Alcalá-Galiano:

Existen ejemplos bien conocidos de improvisación en el arte de la música occidental, que incluyen la incorporación de una o varias partes que no están escritas enteramente, como la ornamentación, o la incorporación de una cadenza o bien, la creación de una parte completa de forma preestablecida como en la fuga o en las variaciones. Por otra parte, cada interpretación de una obra musical envuelve elementos improvisatorios, en los que el grado de su extensión varía de acuerdo al periodo o al lugar; y con más exactitud, cada improvisación depende de una serie de convencimientos o reglas implícitas [...] La concepción original de la palabra, en el que la improvisación es esencialmente efímera, es uno de los aspectos menos importantes en la investigación histórica. (Alcalá-Galiano, 2007, p. 29)

Su importancia se fue perdiendo a pesar que en algún momento fue considerada fundamental, especialmente por el sector clásico.

Conocer un lenguaje implica disponer libremente de él, así como cuando nos damos cuenta que alguien sabe un idioma, es mediante una conversación improvisada. La forma de hablar en el lenguaje musical es la improvisación. Al igual que el habla, la improvisación permite una conversación siguiendo parámetros estudiados previamente, de acuerdo con nuestro nivel de conocimiento de lenguaje musical, capacidad de combinaciones y selección de notas, y técnica del instrumento. Esto es desarrollado a lo largo de la educación musical con el objetivo de tenerlos como recurso al momento de la composición y ejecución. “La música como lenguaje o forma de

expresión con un conjunto de símbolos diferentes, se desarrolla de forma similar a la del lenguaje hablado (aunque parece estar localizado en diferente hemisferio cerebral) y como tal debe de ser aprendida como otra forma de expresión y comunicación con los demás” (Alcalá-Galiano, 2007, p. 12)

La educación de la música popular en el Perú, para ser más específico, en Lima, tiene poco tiempo. Las visiones de las universidades que tienen música como carrera universitaria son muy distintas con respecto a la formación de músicos ejecutantes. Esta investigación busca tener un análisis sobre la enseñanza de la improvisación en dichas instituciones, las cuales son Universidad Nacional de Música (antes Conservatorio Nacional de Música), Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad San Martín de Porres y la Universidad San Ignacio de Loyola. También saber las razones por las cuales se imparte y por las que no, la metodología que usan para su enseñanza (según la formación de los docentes y/o el rol que tiene la improvisación en cada institución) y el objetivo que se tiene para que el estudiante lo aprenda.

A partir de este diagnóstico sobre el nivel de importancia de la improvisación según cada institución anteriormente mencionada, la investigación servirá para conocer como a pesar de la apertura de esta carrera y la continuidad de otras, el espacio para la enseñanza de la improvisación sigue reducido. La existencia de cursos específicos de improvisación en el plan de estudios, la inclusión de ésta en la sumilla de algunos cursos o la práctica en los cursos de ejecución serán algunos de los criterios para determinar la importancia que le da cada institución a la enseñanza de la improvisación musical.

De acuerdo con esas universidades, La universidad Nacional de Música y la Universidad San Martín de Porres enseñan música respetando y conservando los diferentes estilos a lo largo de la historia de la música primando la interpretación y promoviendo su preservación. No imparten algún curso de improvisación, siguen el modelo de conservatorio.

La Universidad Católica, La Universidad San Ignacio de Loyola y la Universidad de Ciencias Aplicadas, por lo contrario, sí la imparten, sin embargo, no se encuentran en todas las respectivas mallas curriculares como factor obligatorio para la formación del músico ejecutante.

Este trabajo contribuirá al planteamiento de la enseñanza de la improvisación en las universidades que enseñan música, esto mediante la exposición del rol fundamental e importante que tiene en la enseñanza musical, como lo que se dijo anteriormente sobre la creatividad y las herramientas que uno adquiere en el aprendizaje de la improvisación (desarrollo de creatividad, conocimientos técnicos del instrumento, mayor conocimiento de la música en sí, etc.). No se habla de exigir maestros en improvisación, sino que se imparta, experimente y explore la composición espontánea. Con el resultado al alcanzar los objetivos, se sabrá las razones a mayor profundidad de cómo se imparte la improvisación por medio de los docentes y qué objetivos se tiene con su aprendizaje.

Con respecto a los conservatorios y universidades que no la imparten, se podrá observar los objetivos que se tiene en el área de ejecución, y las razones por la cual no es obligatorio un curso de improvisación.

1.2 Objetivo general

Realizar un estudio y análisis acerca del estado actual de la enseñanza de la improvisación musical en las universidades que imparten la carrera de música.

Objetivos específicos

1. Conocer los factores que implica la apertura de un curso de improvisación musical.
2. Saber si la enseñanza de la improvisación musical atendería en el plan de alguna institución en su modelo de egresado.
3. Analizar las metodologías y motivos de los docentes para la enseñanza de la improvisación según su formación y mallas de las instituciones que la imparten.
4. Saber las razones por las cuales no se toma en cuenta la improvisación musical como parte fundamental de la enseñanza de la música en las universidades que no la imparten.

1.3 Preguntas-guía de investigación

¿Cómo se imparte la improvisación musical en las universidades que dictan la carrera de música?

¿Cuál es la importancia que estas instituciones dan a la improvisación musical en la formación académica en Música, y que rol juega en ellas?

¿Cuáles son las teorías y concepciones de las personas a cargo del diseño de las propuestas formativas de la carrera de Música acerca de la improvisación y su relación con la formación del músico?

¿De qué formas está incorporada la improvisación en la formación musical en estas instituciones, es un recurso didáctico o pedagógico incorporado en los cursos de ejecución del instrumento; o es una materia en sí presente en la malla curricular?

1.4 Marco teórico

Definición de Improvisación

La improvisación es la composición en tiempo real de forma espontánea e instantánea, que el músico, al enfrentarse con esta experiencia, tiene que manejar una serie de recursos, pues es un lenguaje que se va desarrollando progresivamente hasta que se logra ejecutar la propia música de la persona y finalmente dar una respuesta o mensaje coherente.

Es la creación no planificada bajo un contexto o tema que se puede interpretar siguiendo algunas pautas o reglas, hasta la libertad total, lo planificado no contará como improvisación, ya que este es su principal característica.

“En términos generales se entiende que improvisar es inventar cualquier música directamente en un instrumento. Puede ser totalmente libre o siguiendo algún tipo de pauta marcada de antemano” (Molina, 1998, p. 8)

Su importancia cambia también en el lenguaje vulgar. Zamora en su investigación nos dice que la improvisación es más bien vista, fuera del ámbito musical, como el último recurso para solucionar un problema del cual no se tuvo en cuenta, por lo tanto, aparece de manera repentina. Así que se puede ver de manera negativa por su acercamiento a la desorganización. Esto se traslada a la música también, su uso despectivo hace que, en este campo, prime más lo organizado o lo plenamente planificado.

El uso despectivo que se le da a la palabra improvisar en el lenguaje vulgar lleva a que en muchos casos a que se tenga la misma concepción en el mundo de la música, donde muchas veces prima lo planificado, lo perfecto, y lo virtuoso. Y es por ello que muchas corrientes pedagógicas tratan de luchar para contrarrestar esta concepción que se tiene de la palabra improvisación y que se empiece a valorar como algo muy importante en la formación del músico e intérprete. (Zamora, 2017, p. 6)

Improvisar es expresarse correctamente en el lenguaje musical con el instrumento, siguiendo principios. Es ilógico que solo se sepa tocar lo que está escrito en la partitura. Es utilizar elementos conocidos para obtener un resultado nuevo, es coger elementos rítmicos, melódicos, armónicos y formales, y guiarlos para obtener una respuesta nueva bajo un contexto. (Molina, 1994)

Libertad y control

La improvisación, como en todo acto de creación artística, es una forma de control, en la que cada idea sugiere a la siguiente. Se diferencia de la composición en cuanto a que las ideas son ejecutadas de forma inmediata y espontánea, en lugar de mantenerlas en la mente o escritas, y, por tanto, no hay tiempo para el intento de varias opciones, sino solo una, de forma instantánea. (Alcalá-Galiano, 2007, p. 29)

Improvisación como sistema de comunicación

Leer un texto no es saber el idioma, hablar de un lenguaje es poder disponer libremente de él para poder expresar alguna idea, sentimiento, etc. La forma que ocurre esto en la música es mediante la improvisación (como se cita en Tello, 2015, p. 20)

La música como lenguaje o forma de expresión con un conjunto de símbolos diferentes, se desarrolla de forma similar a la del lenguaje hablado (aunque parece estar localizado en diferente hemisferio cerebral) y como tal debe de ser aprendida

como otra forma de expresión y comunicación con los demás. (Alcalá-Galiano, 2007, p. 12)

“Un estudiante que invierte varias horas puliendo su interpretación debería ser capaz de expresar ideas musicales equivalentes a conversaciones simples improvisadas que tenemos con alguien”. (Como se cita en Tello, 2015, p. 20)

La situación de muchos músicos ejecutantes es que se forman netamente para la interpretación por medio de la lectura. Es como decir que una persona solo se comunique leyendo un discurso, es más, muchas veces sin entender lo que lee. Más parecería una habilidad que un conocimiento. Lo más cercano a una conversación en la música es improvisar. Uno se da cuenta que alguien sabe un lenguaje no porque lo lee o escribe correctamente, sino porque puede disponer libremente de él.

[...] Si alguien desea aprender un idioma su profesor tratará de equilibrar la enseñanza de tres conceptos bien diferenciados: hablar, leer y escribir. Estos conceptos son complementarios y consecuentemente necesarios para el objetivo global que se pretende. Sin embargo, si me viera en la necesidad de dilucidar un orden en que me interesan, sin duda opinaría que mi máxima aspiración al intentar aprender un idioma es hablarlo y después, y en este orden, leerlo y escribirlo [...] (Molina, 1998, p. 3)

Improvisar es hablar mediante el instrumento particular de cada músico. El Instrumento es naturalmente el medio del que nos servimos para aprender el lenguaje musical y para expresar nuestras ideas. Improvisar no puede ser inventar al azar. Cuando se improvisa se utilizan reglas conocidas y asimiladas para dar vida a nuevas ideas. “...Una improvisación puede poseer la profundidad de la elaboración de una composición trabajada cuidadosamente.”¹ Muchos críticos utilizan la expresión de “intelectual o elaborada” aplicada a una composición de

modo despectivo por considerar que una obra muy trabajada suena “rígida y fría” y por ende hablan de inspiración y espontaneidad para alabar y engrandecer la belleza de una obra. Yo opino que sería imposible encontrar una obra bella si despojáramos a los autores de intelecto y capacidad de razonamiento y que toda obra es como un edificio, si se construye sin cimientos adecuados se derrumbará al poco tiempo. (Molina, 1994: párr. 11)

Definición de creatividad

“El pensamiento creativo... implica un proceso de resolución de problemas. Pero, a la vez, exige que el sujeto utilice sus propios conocimientos y experiencias para elaborar una respuesta que satisfaga una profunda necesidad de autoexpresión.” (Molina, 1998, p. 7)

“Según afirma Molina (1994) es sabido que todos los Sistemas Pedagógicos le dan mucho valor al desarrollo de la creatividad. No se trata solo de un hecho exclusivo de las enseñanzas artísticas, también las demás enseñanzas buscan potenciar la imaginación del alumno. (Zamora, 2017, p. 21)”

Creatividad es la capacidad de la persona para crear, por lo tanto, toda actividad que la promueva será beneficiosa para la persona. La improvisación musical es creación constante en el momento y exigirá a la persona a aplicar sus conocimientos musicales para su ejecución.

“Nada de lo que actualmente tenemos existiría sin los continuados inventos que ciertas personas han creado dada a su creatividad e iniciativa. Gracias a estas personas que no se han conformado a adaptarse a lo que tenían en su momento.” (Zamora, 2017, p. 21)

Improvisar es crear, pero no se debe entender como una gran responsabilidad, sino como una habilidad. Cuando uno conversa con alguien no está en la obligación de exponer sus ideas, lo que hace es utilizar el vocabulario que se tiene y los ordena las palabras para ser entendido. Es simple, creación o improvisación es el manejo sencillo del lenguaje que permite una expresión correcta con elementos conocidos. (Molina, 1994)

Zarlenga nos dice que creatividad se entiende como las interacciones sociales que generan innovación, originalidad o singularidad en un área. (2015)

La creatividad es el conjunto de actitudes en la cual el individuo se va auto actualizando por medio de ideas originales y creativas. Uno puede tener una abundancia de ideas originales, pero no servirán si no se lleva a la práctica. Exige también, innovación. Más adelante veremos como la improvisación puede ser fuente de esas actitudes para el desarrollo de la creatividad.

1.5 Estado del conocimiento del tema

En “Educación musical universitaria: Filosofía y estrategias curriculares” (2016) Correa, Carbajal, Capistrán y Moreno nos explican los retos que tiene la enseñanza musical. Si bien sugiere el encuentro de diversos temas, no es posible incluir todas las expresiones musicales. Esto debido a, como dice en la fuente, una negociación de saberes. Entonces la inclusión o creación de cursos deberán seguir convenciones o parámetros generales primero, siguiendo como ejemplo a otras escuelas y, segundo, al contexto del país o ciudad. El estudiante ejecutante, al encontrarse con restricciones, buscar nuevas alternativas fuera del campo académico para acercarse a sus intereses y expectativas. En el caso de la improvisación musical pasa esto, debido a los objetivos que tienen instituciones que no la imparten, los estudiantes se ven obligados a buscar su aprendizaje fuera de la institución. Unos de los puntos importantes de esta fuente es que le da una gran importancia a la improvisación y composición porque tienen una base más fuerte para educar, queriendo decir que conlleva muchos más procesos y conocimientos que la interpretación.

Esta postura no descarta necesariamente la importancia de la interpretación musical, de hecho, aboga por regresar a las raíces mismas de la tradición clásica europea en la cual, como podemos ejemplificar con varios compositores clásicos (e.g., Mozart, Beethoven, Liszt, etc.), los grandes maestros cumplían con la tríada identitaria de compositor-improvisador-ejecutante (Gonzales, 2016, p. 17)

Con esta cita lo que se quiere explicar es que el aprendizaje de la improvisación no le resta importancia al desarrollo de la interpretación, por el contrario, la refuerza, ya que es parte también de la historia de la música.

El volver a integrar la improvisación para el desarrollo de la creatividad musical como parte importante de la enseñanza musical contribuye a lograr nuevos niveles en la interpretación. La reproducción inmediata del sonido sin previa preparación muestra cierta destreza y conocimiento de teoría y un desarrollo avanzado del oído. En numerosas ocasiones el docente y el estudiante tienen la necesidad de improvisar en su instrumento, es por eso su gran importancia. Es por eso la existencia de su necesidad y el de tener una propuesta metodológica por parte del docente para que el ejecutante pueda desarrollarla.

Por su parte, Figueroa-Dreher (2011) se fija en la importancia de conocimientos previos. Hace énfasis en lo que es material musical. Es la fuente adquirida por la experiencia, estudio y creatividad con el objetivo de ser base de la respuesta instantánea que es la improvisación. También menciona a la percepción auditiva, la cual depende, aparte de lo mencionado (información adquirida), de la concentración, dando como consecuencia reproducciones o pensamientos musicales inmediatos.

[...] el cuerpo no funciona exclusivamente como órgano ejecutor de metas generadas cognitivamente; más bien, la percepción auditiva de lo que tocan o cantan los otros músicos/as dispara reacciones directas como respuesta, fenómeno que los músicos/as denominan como *reflejos* o *impulsos*, que tienen un carácter no reflexivo. (Figueroa-Dreher, 2011, p. 520).

Esta fuente aporta a la investigación porque da a conocer como se conecta la improvisación con otros aspectos fundamentales de la formación del ejecutante musical, como lo es el aspecto técnico.

Por otra parte, Isaac Tello (2015-2016) nos habla de la importancia de la improvisación en la enseñanza por medio de diversas citas de grandes músicos. El cual resalta principalmente el desarrollo de la creatividad y la conexión con el entorno, aplicar esa creatividad en otros ámbitos,

no solo musical. Nos dice que, si se considera a la música un lenguaje, se debe tener la capacidad de disponer libremente de ella, por lo tanto, es un elemento esencial en la formación del músico y de su desarrollo creativo. (Tello, 2015, p. 22)

El desarrollo auditivo, melódico, armónico y rítmico se potencia con la improvisación musical. Además, la creatividad y la confianza aumentan ya que el estudio de la improvisación les da capacidades a los estudiantes ejecutantes de resolución de problemas. Con esto último se quiere decir que aporta tanto al momento de componer porque brinda conocimiento de composición, como de resolver problemas en tiempo real al momento de interpretar alguna pieza, ya que brinda mayor conocimiento técnico del instrumento.

Zamora (2017) nos habla en su investigación muchos beneficios que la improvisación brinda y podría brindar si fuese enseñado en algunas instituciones. Sin embargo, también resalta su espacio reducido. Nos habla de la importancia que logró tener en la historia de la música y cómo fue perdiendo su rol a causa de la importancia brindada a la música escrita. Desde tener gran importancia hasta, incluso, ni nombrarla por muchos músicos. La autora hace un análisis con respecto a los conservatorios de Valencia sobre esta situación actual y los factores que influyen en el empleo de la improvisación en las instituciones de esa ciudad. Esto mediante encuestas a docentes sobre propuestas que mejoren el material de la enseñanza de la improvisación musical.

Al momento de definir improvisación, expone Zamora en una de sus tantas definiciones, es que es considerada algo negativo ya que improvisar algo significa recurrir a un escape fácil porque lo planeado no salió bien, desorganización. Esto lo expone como posible factor que muchos músicos vinculan, especialmente del campo académico, primando solo lo planeado.

Dice Zamora también, que se requiere mucha concentración, puesto que requiere mucho conocimiento compositivo y dominio del instrumento. Cuanto mejor sea la técnica y la creatividad musical, mejor será la improvisación. Lo que quiere decir que se requiere mucho pensamiento al momento de improvisar. Si bien existen músicos no formados institucionalmente que improvisan, tienen que tener al menos un conocimiento mínimo del lenguaje.

Una de las razones por las que se considera a la improvisación como una herramienta fundamental en la formación musical, surge de la observación de los

genios de la música los cuales eran magníficos improvisadores desde muy pequeños. Además, los mejores pedagogos del siglo XX afirman que es muy importante que se empiece a formar al músico desde pequeño y aconsejan la enseñanza de la improvisación. (Zamora, 2017, p. 10)

Aparte de la creatividad, la expresión se desarrollará, el alumno podrá ser capaz de expresar sus pensamientos musicales. En el escenario podrá aprender a transformar sus errores en algo positivo brindándole mayor confianza.

Otra de las fuentes a las que se acudió fue de Molina (1998), quien define la improvisación musical como esencia no solo de la música sino como tema fundamental en la enseñanza musical. La razón es que, al ser la música un lenguaje, intervienen muchos factores que ordenan el lenguaje musical haciendo a la improvisación fluida, tal como el habla en una conversación.

Deduciremos entonces que, para aprender una lengua, y hemos admitido la similitud entre música y lenguaje, el camino lógico es aprender y practicar el significado de las palabras ampliando paulatinamente el vocabulario, conocer las construcciones sintácticas, las fórmulas de expresión, [...] analizando escritos de diferentes situaciones y de autores diferentes. Puede ser admisible proceder repitiendo y memorizando obras de otros autores siempre que se extraigan de ellas los materiales que después utilizaremos para expresar con libertad nuestros propios pensamientos. (Molina, 1998, p. 7).

Con esta cita, Molina relaciona el proceso del aprendizaje del lenguaje (construcciones sintácticas, vocabulario, etc.) con el de la música. En el caso de la improvisación, se necesita conocimientos tanto técnicos como teóricos, y de estilo, para así lograr hacer frases coherentes. Se necesita de mucha escucha y concentración para adquirir un vocabulario. En el caso del lenguaje verbal, le llamamos vocabulario al conjunto de palabras que forman un idioma, de acuerdo a la situación este variará. En la música, la improvisación ayuda a tener más recursos al momento de

la ejecución, a tener más “vocabulario”, a tener más recursos ante situaciones donde exija creatividad.

Además, explica que es necesaria una educación sistemática o entrenamiento musical para que el desarrollo de la creatividad no se base únicamente en la intuición o talento, mediante el uso de una metodología se podrá abarcar aspectos como la lectura e interpretación. Estos aspectos académicos que no necesariamente se pueden obtener en alguna institución son piezas claves para el aprendizaje de la improvisación. Menciona que la importancia de la improvisación y su aplicación en la educación es seguir una tradición ancestral que, lamentablemente se ha dejado de lado por algunos sectores como el clásico. Al ser la música un lenguaje, el individuo tiene la capacidad de reproducir sonidos con total fluidez a consecuencia de la práctica. Así nos damos cuenta que la improvisación no es un complemento del aprendizaje sino su esencia. (Molina, 1998, p. 1)

Otro aporte de Molina para esta investigación es mediante “La improvisación: Aportaciones pedagógicas a la enseñanza musical” (1994). Aquí nos da conceptos de improvisación y sus beneficios como el análisis de obras, la memoria y la potenciación de la creatividad. También de las relaciones que tiene frente a otros aspectos de la educación musical como la teoría y el lenguaje.

Nos habla de los objetivos de la improvisación y sus aplicaciones, como por ejemplo en la armonía y las distintas posibilidades de las estructuras armónicas al momento de improvisar y analizar.

Por su parte, Després y Dubé (2014) se centran principalmente en el aprendizaje del instrumento, partiendo desde el enfoque y recomendaciones hacia el profesor o guía. Las recomendaciones dadas al profesor de instrumento se basan en desestabilizar al estudiante sin llegar a la perturbación, es decir sacar al estudiante de su zona de confort y explorar nuevos caminos, pero sin llegar a incomodarlo o intimidarlo. En la enseñanza de la improvisación crear un ambiente participativo y didáctico como es el de intercambiar roles de acompañante y solista. “Por lo tanto, para desarrollar estas habilidades, el profesor podría, por ejemplo, crear un ambiente de aprendizaje donde el alumno y él alternen entre solista y acompañante, mientras comparten sus pensamientos en voz alta, con el fin de aprender lo que cada uno espera del otro.” (Després et al.,

2004, p. 30). Esto resulta muy útil porque rompe con la enseñanza convencional que se tiene de seguir estrictamente métodos donde se trabaja el aspecto técnico. Si bien anteriormente se dijo que era importante seguir un sistema o método para el aprendizaje musical, no se refiere al cien por ciento del tiempo, siempre es importante variar e innovar partiendo de las enseñanzas clásicas, ya que ninguna es absoluta. Como se puede leer permite al guía o profesor crear su propio espacio lo más productivo y eficaz que se pueda. Esta fuente ayuda a mi investigación porque nos dice que la improvisación ayuda en el desarrollo de las clases en sí, ya que permite un desenvolvimiento didáctico tanto del alumno como del docente. Además, permite enfocarse en la música desde otra perspectiva, una más innovadora. (Després et al., 2004, p. 30)

Berrón Ruiz, Balsera Gómez y Monreal Guerrero (2016), mencionan y explican los beneficios de la improvisación musical en la enseñanza de la misma, para ser más específico, cómo interviene y mejora la memoria, mediante repeticiones de melodías muy simples o canciones conocidas que el profesor va cantando, asimismo con el ritmo el alumno va desarrollando habilidades de interpretación. La importancia de la memoria musical cae en que es una combinación de diversas memorias, como la muscular, visual, etc. Con relación a la investigación es que se usa el método Kodaly cuyo principal instrumento es la voz. Como última etapa, los autores hacen que los profesores improvisen con la voz para posteriormente el alumno lo haga. (Berrón. Balsera y Monreal, 2016, p. 25). Esto de forma siempre lúdica para que el estudiante disfrute el proceso. El desarrollo y fortalecimiento de la memoria ayuda al desarrollo de la escucha ya que así uno retiene información para posteriormente dar una respuesta de acuerdo al contexto musical en el que está. (Berrón. Balsera y Monreal, 2016, p. 18). Aparte del desarrollo de la memoria, la motivación y el nivel de concentración alcanzado es alto gracias a un ambiente relajado y tranquilo. (Berrón. Balsera y Monreal, 2016, p. 31). Para este trabajo de investigación, esta fuente sirve porque nos muestra los beneficios que tiene en las personas. Nos ayuda porque demuestra como potencia el aprendizaje del músico para desenvolverse en otras áreas.

Zarlenga (2015), nos habla sobre los procesos de la creatividad y la relación con los lugares urbanos. Si bien esta investigación está hecha bajo un punto de vista sociológico, ayudará a este trabajo porque nos muestra la influencia que tiene las diversas situaciones por las que el individuo pasa en la creatividad, especialmente la relación de lugares con la creación propia.

Las fuentes mencionadas ayudaron a tener diversos puntos de vista sobre la improvisación y su importancia, y es en todas que muestra que es parte esencial de la música. Es así como se puede ver que su inclusión en el sistema educativo enriquecerá la formación del músico.

1.6 Metodología

Para realizar este trabajo se tendrá que hacer una serie de entrevistas a las autoridades de las áreas de ejecución en las universidades que enseñan música. También a los docentes con el objetivo de saber la metodología que usan y si es la misma con la que fue instruido. Además, se entrevistará a los docentes que no enseñen improvisación, de esta forma para saber su punto de vista de ella y la importancia que le dan a la hora de formar músicos ejecutantes.

Se analizará los sílabos y libros de educación musical para reconocer el valor que tiene la improvisación en la enseñanza y se propondrá una forma de incluirla su experimentación en sus planes de estudio.

Metodología para los objetivos

- Mediante entrevistas a las autoridades de las instituciones tener un diagnóstico sobre que universidades enseñan improvisación musical
- Mediante entrevistas a diferentes docentes y averiguando su formación, analizar las metodologías de los docentes para la enseñanza de la improvisación según la formación de ellos mismos y según el sílabo de cada institución
- Mediante la lectura de los planes de estudio, análisis de mallas y entrevistas, analizar el motivo por el cual se enseña la improvisación según el objetivo de las universidades para que el alumno la aprenda.

Mediante el análisis de los objetivos de cada institución, saber las razones por las cuales no se toma en cuenta la improvisación musical como parte fundamental de la enseñanza de la música en las universidades que no la imparten.

2. Capítulo 2

2.1 La importancia de la improvisación

En esta parte de la investigación se centrará en el rol y en la descripción de los rasgos improvisatorios importantes en la música occidental.

Hablar de la improvisación musical a lo largo de la historia de la música es describir un aspecto de la musical sensible al cambio y que no ha sido conservada de forma escrita ya que por mucho tiempo fue ejecutada de forma solo oral. (Alcalá-Galiano, 2007)

2.1.1 En la historia de la música occidental

Una de las razones por las que se considera a la improvisación como una herramienta fundamental en la formación musical, surge de la observación de los genios de la música los cuales eran magníficos improvisadores desde muy pequeños. Además, los mejores pedagogos del siglo XX afirman que es muy importante que se empiece a formar al músico desde pequeño y aconsejan la enseñanza de la improvisación. (Zamora, 2017, p. 10)

Cadenza ad libitum en la rapsodia Húngara N.2 de Franz Liszt

La sección ad libitum significa a libre albedrío, donde comienza la cadenza. Esta es una sección generalmente improvisada donde se exhibía las capacidades virtuosas del ejecutante.

Existen ejemplos de estilos y formas de música que incluyen la improvisación en algunas o una de sus partes como la ornamentación, que no está escrita precisamente. La incorporación de una cadenza o partes preestablecidas en la fuga. La interpretación también envuelve cierto grado de

improvisación siguiendo reglas implícitas de acuerdo al periodo y lugar. Una creación artística conlleva una dinámica entre control (obras escritas) y libertad (improvisación e interpretación). (Alcalá-Galiano, 2007)

Se podría decir que es la primera forma de composición y que, según la época ha ido variando su ejecución. La tradición escrita se ha encargado de conservar y refinar la música, puesto que le da convencimiento. Emblemáticos músicos como Beethoven, Bach o Mozart eran grandes improvisadores y lo mostraban en diferentes estilos como tocatas, preludios y fugas, o momentos en las piezas como ornamentación también eran improvisadas. Esto siguiendo parámetros intrínsecos de acuerdo a cada época.

Existen ejemplos bien conocidos de improvisación en el arte de la música occidental, que incluyen la incorporación de una o varias partes que no están escritas enteramente, como la ornamentación, o la incorporación de una cadenza o bien, la creación de una parte completa de forma preestablecida como en la fuga o en las variaciones. Por otra parte, cada interpretación de una obra musical envuelve elementos improvisatorios, en los que el grado de su extensión varía de acuerdo al periodo o al lugar; y con más exactitud, cada improvisación depende de una serie de convencimientos o reglas implícitas. (Como se cita en Alcalá-Galiano, 2007, pag. 29)

La improvisación, en la música, ha existido desde un principio a lo largo de su historia y en la actualidad coexiste junto con la tradición escrita. Su importancia cae en que le da libertad a la música (factor fundamental para la creación artística) y en su libre asociación. Como menciona Alcalá-Galiano en su investigación, el exceso de control convierte a la obra en algo rígido y sin vida y, el exceso de libertad le hará perder importancia y convencimiento.

También nos habla que, en épocas como el Barroco, muchas partes de acompañamiento no estaban escritas sino esquematizadas como el bajo cifrado. Este es un sistema en el que a una línea de bajo se escriben cifras que representan acordes que deben ser ejecutados al mismo tiempo que

la línea del bajo. Las notas exactas para completar el acorde están a libre disposición del ejecutante quien tiene como guía solo el bajo y el cifrado.

En el romanticismo la expresión toma importancia. Hay mayor libertad en la interpretación, ya que no sigue a la perfección lo escrito. Las dificultades de las obras hacen que el músico tenga técnicas avanzadas en el instrumento. En esta época se puede observar el rol de la improvisación principalmente en la interpretación de las obras, no sigue estrictamente el papel, sino, como prima la expresión, cada ejecutante dispone de su intención al momento de ejecutar una obra.

La improvisación en el s.XIX se centraba para los solistas instrumentales en la cadencia de los conciertos lo que les permitía hacer gala de su virtuosismo instrumental y demostrar su buen o mal gusto musical. Los pianistas siguieron, sin embargo, haciendo uso abundante de la improvisación, cuyo dominio les suponía a menudo más aplauso que la interpretación de obras propias o ajenas. (Molina, 1998, p. 3)

En el siglo xx nuevos sonidos nacen en las obras, como por ejemplo en la música concreta donde se prueban nuevos timbres e instrumentos, donde se experimenta, incluso, lo aleatorio, en donde el responsable de la obra es prácticamente el ejecutante y, su libre comprensión y ejecución, en base al contexto y concepto de los autores de las obras.

Surgen también géneros musicales populares con un gran espacio para la improvisación y creatividad como el Jazz. Aquí la improvisación toma un rol fundamental ya que es el cimiento de este género, necesita de un amplio espacio de libertad. Son los músicos de este género las principales personas que la practican y estudian de forma institucional. Su técnica para el desarrollo de la improvisación se basa en dos, según Molina. Primero, la que se tiene como guía a la melodía y segundo, la que se tiene como guía a la progresión armónica.

Esta evolución de la música y la improvisación llevo consigo a la elaboración de partituras poco definidas, dándole espacio a la improvisación ya una interpretación más libre. (Molina, 1998)

El jazz es el género fusión por excelencia y las músicas tradicionales de diversos países han sido parte del jazz en esas fusiones, sin alejarnos mucho existen estilos de música peruana fusionada con el jazz. Un claro ejemplo es el jazz afroperuano y entre algunos de sus músicos están Richie Zellon, Andrés Prado, Gabriel Alegría, Perú jazz, entre otros. Se puede ver también el uso de elementos improvisatorios provenientes del jazz en el acompañamiento. Un ejemplo es el

guitarrista Lucho Gonzales, quien improvisa al momento de acompañar tomando recursos del bossa nova, entre otros elementos. Asimismo, en la música tradicional peruana, bajo una estructura, el bordoneo en la marinera por ejemplo o en el mismo acompañamiento requiere de mucha escucha e improvisación, entre los máximos exponentes tenemos a Felix Casaverde.

2.1.2 Beneficios del aprendizaje de la improvisación musical

Entre los beneficios que tiene el aprendizaje de la improvisación esta principalmente el desarrollo de la creatividad, esa capacidad de crear y proponer nuevos mensajes a través del instrumento de forma original e intuitiva. La expresión y confianza en uno mismo también, ya que al entender el tema uno puede expresarse libremente a partir de ello. Además, es un momento único del ejecutante donde expone pensamientos y sentimientos. La motivación al poder ver un avance en la improvisación es muy importante porque es otra forma de crear música y es un avance para el alumno, así que lo llena de confianza a seguir trabajando en el entendimiento tanto del instrumento y de la música en sí misma. [...] “Muchos alumnos sobretodo de edades más avanzadas sufren vergüenza o miedo al tocar, esto es en gran medida al miedo que tienen a cometer errores. La improvisación sirve para darles libertad de hacer música sin miedo a cometer errores o fallar”. (Como se cita en Zamora, 2017, p. 11) Por lo tanto desarrollará la presencia escénica.

Otro de los aspectos en que ayuda la improvisación es en la lectura y memoria musical. Para poder improvisar se tiene que tener muy en claro el tema y su estructura, y al saberlo es más fácil memorizarlas.

A pesar de parecer dos actividades distintas el de improvisar y leer, Depress y Dube (2014) nos dicen que la improvisación potencia la lectura. Esto porque se basa en el estímulo de estructuras armónicas que deben ser analizadas y leídas.

Zamora nos habla que también desarrolla la audición y junto con ella la velocidad mental para la toma de decisiones. En el momento de la improvisación no solo se atiende a lo que uno toca, sino también a lo que pasa alrededor con los otros instrumentos, ya sea al momento de improvisar en un solo o al improvisar en el acompañamiento. Con respecto a la interpretación, la improvisación mejora el sentido rítmico y melódico.

Favorece el aprendizaje de conceptos musicales, la lectura musical y la precisión en el desarrollo auditivo, así como la presencia en el escenario y la motivación de los músicos, ya que mejora la calidad de la interpretación. (Despres y Dubé, 2014)

Con respecto a conceptos musicales, el aprendizaje de la improvisación fortalece los aspectos teóricos como la armonía, el ritmo, melodía, etc., porque los traslada en un contexto real.

Molina nos habla que a través de la improvisación debemos seguir ciertas convenciones, al igual que el habla, para poder ser coherente nuestra ejecución. A eso le llamamos sistema tonal el cual conserva los mismos principios en la música occidental desde el s. XVIII hasta buena parte de la música actual como en la música comercial,ailable, canciones modernas, etc. Este sistema trabaja para expresar el discurso musical, con tres conceptos básicos: la melodía, el ritmo y la armonía. De éstos, el último consiste en conocer y enlazar lo que llamamos acordes. Estos acordes constituyen la base sobre la que se desenvuelven los otros dos conceptos, melodía y ritmo. En el sistema tonal es obligado establecer una tonalidad de partida en torno al cual se moverá toda la obra. (Molina, 1998)

La improvisación sigue esos conceptos de forma inconsciente ya que ha habido una preparación previa, esto quiere decir que para poder haber una coherencia se debe utilizar el mismo sistema tonal entre los músicos. Esto es importante para el desarrollo de frases, preguntas y respuestas (musicalmente hablando).

Molina nos indica los objetivos de la improvisación. La utilización del instrumento musical como medio de acceder al lenguaje musical. Potencia la creatividad. El alumno se ve motivado a crear. Potencia el análisis. Conocer de qué se valen los compositores ayuda a afrontar nuestras propias creaciones. Potencia la lectura y la memorización. Cuando se conoce el significado de cada una de las secciones de una obra y el comportamiento particular de sus elementos resulta evidentemente más fácil de memorizar todo su conjunto ya que los procesos de desarrollo implican una homogeneidad y una congruencia entre los elementos que lo forman. Por otra parte, una comprensión armónica facilita la lectura rápida de grupos de notas tanto en bloque como arpegiadas. Estos objetivos son generales y variara de acuerdo al estado que este el alumno. (1994)

Con respecto a la interpretación, el aprendizaje de la improvisación desarrolla el sentido rítmico, tonal y expresivo, elementos que se encuentran también al momento de improvisar. En lo

que respecta la motivación, el improvisador puede llegar a un estado de éxtasis propio de una persona con gran destreza en una actividad mientras la realiza una tarea de gran dificultad de esa área. Habrá una gran chance de que el músico continúe con su práctica con el objetivo de tener de nuevo esa sensación de logro. (Despres y Dubé, 2014)

2.1.3 Importancia de la improvisación en las formas musicales

Formas musicales como la sonata, minué, etc., tienen una estructura establecida y, si bien el compositor en algunas ocasiones las modifica, añadirle esas denominaciones tradicionales al título de sus obras ya lo limita tanto en la forma (estructura) y estilo (elementos internos). Es por eso que gran parte de los compositores han tenido que idear nuevas denominaciones para romper lo establecido y que le permitiera más libertad. En el momento que llega la inspiración se quiere dar a uno mismo algunas libertades, estas deben estar incluidas de forma justificada en la obra para poder ser explicadas a sí mismo y a los demás. (Molina, 1998)

[...] “Los títulos como fantasía, impromptu, capricho, rapsodia, son comodines que esconden un fondo de improvisación plasmado en una partitura con gran libertad de expresión”. (Molina, 1998, p. 4)

2.1.4 Presencia de la improvisación en las vidas de los compositores

Una gran mayoría de compositores en todas las épocas han improvisado, pero no necesariamente lo han hecho por que les agrade o no, sino porque es un acto de creación que les proporcione ideas para sus composiciones. Sin duda fue motivo de disfrute que más tarde será incentivo de plasmar esas ideas en el papel. (Molina, 1998)

Las biografías de los grandes compositores están llenas de pasajes en donde cuentan que tenían habilidades improvisatorias, Molina menciona a algunos compositores en su investigación *Improvisación y educación musical en España*.

Según los biógrafos de Bach, fue sin duda un gran improvisador y que tenía la denominación de virtuoso, además era un gran acompañante como organista. Mozart tenía grandes cualidades de componer en directo y replantear el tema que le pusieran en frente. En una carta que dirigía el padre de Liza a un amigo decía que improvisaba en todas las reuniones, dando a escuchar algo siempre nuevo. Entre los siglos XVIII y XIX el público aclamaba más que las habilidades

técnicas en su ejecución e interpretación, sino que exigían también, habilidades en la composición, es por eso que los compositores improvisaban y realizaban sus respectivas variaciones. (Molina, 1998)

2.1.5 Improvisación y la armonía

El aprendizaje de la armonía muchas veces puede ser un dolor de cabeza para el alumno. El conteo de intervalos, el estar atento a la distribución y el camino de las voces, y el de encontrar parámetros que muchas veces confunden al estudiante con respecto a lo que es la música en un contexto real, puede dar un panorama de conflicto al momento del aprendizaje de la armonía. Las estructuras que se construyen no son del todo claras y difíciles de reconocer. Muchas veces hace falta más que un curso de armonía y se necesita un reforzamiento en el curso de ejecución.

Molina cuenta que la improvisación musical ayuda a comprender el aprendizaje de la armonía. Analiza los componentes rítmicos y melódicos, además del estudio de motivos. Extrae estructuras armónicas, se modifican y desarrollan de acuerdo en la etapa o dificultad en el que se encuentre la persona con respecto al aprendizaje de la improvisación. Ayuda a comprender mejor los grados armónicos y sus funciones. (1994)

2.2 Improvisación y creatividad

Molina menciona los objetivos de la improvisación en su trabajo, entre ellos está la potenciación de la creatividad. Con la improvisación se pretende motivar para que el alumno cree algo de su propia autoría. Esto se hace junto con la asesoría del profesor de instrumento quien lo guiará mediante el aporte de datos extraídos de diferentes obras. (1994)

Alcalá-Galiano (2007) cita a Vygostky cuando se refiere a la actividad creadora, que es todo lo que conlleva a hacer algo nuevo, ya sea de forma material o para afrontar situaciones. También compara los dos impulsos básicos que tienen el ser humano, el de la reproducción y el de la función creadora. La primera está conectada a nuestra memoria, de la repetición con mayor o menor precisión de las cosas ya existentes. La segunda, está vinculada a la creación de nuevas. Está relacionada con la imaginación, que es algo que no es real, pero posibilita la creación artística, en este caso la musical.

El principio del arte de la improvisación es la reproducción, porque implica un estudio y análisis de obras que serán ejemplo en nuestra formación. De esa forma, extrayendo y repitiendo esas ideas, se podrá conocer nuevas opciones para abordar situaciones similares o para la creación, de forma técnica y práctica, de las propias obras. Es a partir de este desarrollo de reproducción que poco a poco se va activando la función creadora. Cabe resaltar que creativos somos todos, pero son pocos las que la ponen en práctica y pueden llegar a realizar un cambio constante e innovador en su accionar.

Para poder improvisar se debe tener una buena capacidad creadora, que parte de la imaginación hacia el instrumento, reproducir en la medida posible lo que uno se imagina. Esta creación puede ser un reflejo de la experiencia adquirida o del entorno cultural y social.

La improvisación musical requiere un conocimiento previo que conlleva análisis de obras y conocimiento cultural del estilo del que se va a improvisar. La creatividad aparece aquí firmemente asentada como creación original e innovadora, en respuesta al contexto en el que se esté improvisando, y va evolucionando hacia algo novedoso en el trayecto de la improvisación.

La improvisación promueve la creatividad del alumno ya que está en constante comunicación y es en esa respuesta donde se calificará la calidad de la improvisación, es en la capacidad creativa que tiene el alumno que regirá su improvisación, ya que habrá una base armónica que probablemente se repita. (Despres y Dubé, 2014)

2.3 Beneficios del desarrollo de la creatividad para el alumno

El pensamiento creativo... implica un proceso de resolución de problemas. Pero, a la vez, exige que el sujeto utilice sus propios conocimientos y experiencias para elaborar una respuesta que satisfaga una profunda necesidad de autoexpresión. Las modernas técnicas de psicopedagogía infantil insisten continuamente en el desarrollo de la creatividad como principio fundamental de la educación. (Molina, 1994, párr. 41)

Los recursos creativos salen no solo de determinado lugar o determinada situación. La generación de obras artísticas no se resume desde un determinado momento. (Zarlenga, 2015). Para el alumno, los recursos creativos surgen de pequeñas situaciones a lo largo de su aprendizaje y su respuesta será reflejo de esta relación de situaciones.

Como la creatividad es la capacidad original e innovadora de crear, el alumno estará dotado de trasladarlo hacia otros campos que no sea solo el artístico. En la búsqueda de solucionar problemas se abrirán más posibilidades de afrontarlo y solucionarlos, o si no lo logra, tendrá el incentivo de buscarlas en situaciones que incluso no se tiene experiencia previa.

Zamora (2007), nos muestra investigaciones sobre la creatividad y entre ellas está el Test de Pensamiento Creativo TTCT (Torrance Creativity Thinking Test) donde muestra parámetros para medir la creatividad, estas características son las que son repotenciadas gracias a la actividad, es por eso su medición para saber el nivel creativo de las personas. El alumno que desarrolla la creatividad en el aula, estará repotenciando la fluidez en sus respuestas, que la cantidad de éstas frente a una situación. La flexibilidad, que es la cantidad de enumeraciones que se tiene para un objeto. Originalidad, que es lo que hace único y personal a la creación. Elaboración, que son los detalles que se tiene para la creación de la obra, ahí se ve la innovación que uno puede mostrar.

Zarlenga nos dice que las fuentes de la creatividad parten tanto de las competencias que tenemos y de las asociaciones colaborativas. Con respecto a la competencia, este punto de vista ayudará al alumno a estar en una posición preponderante frente al mercado, sea cual sea su profesión y, con respecto a las asociaciones, este punto de vista se ve reflejada al momento de solucionar problemas a nivel colaborativo cuando se requiera el aporte de más de una persona para algún proyecto en común, como por ejemplo en la música y su ensamblaje. La creación será reflejo de la experiencia cultural y social de la persona. (2015)

2.4 La enseñanza de la improvisación en el aula a lo largo del tiempo

Los instrumentistas también recibían una formación rigurosa, no solo eran intérpretes, sino también compositores y buenos improvisadores. Comenzaban estudiando las obras de los maestros más conocidos, como Timoteo y Pólido; y más

tarde, de forma progresiva iban adentrándose en la adaptación, improvisación, interpretación y creación musical. (Zamora: Alcalá-Galiano, 2007, p. 67)

Alcalá-Galiano menciona también que cuando llegaban al virtuosismo realizaban giras, como lo hacían los griegos.

Los romanos aportaron contribuciones propias e importantes a la música, adoptando a la vez la teoría y prácticas griegas, aunque no mantuvieron su tradición totalmente pura. Lo que podemos ver en la investigación de Alcalá-Galiano es que la educación musical era rigurosa para los romanos y griegos, y el dominio de la improvisación era señal de virtuosismo y fama.

La enseñanza de la improvisación en las escuelas ha pasado a un segundo plano ya que no se enseña con la misma rigurosidad que la lectura, armonía e interpretación. Pero a lo largo del tiempo no siempre fue así.

“[...] la sociedad da mayor valor a las personas que se adaptan a las normas existentes que a los que tratan de tener iniciativa para cambiar las cosas de la vida diaria” (Zamora, 2017, p. 21).

La creatividad nos da la capacidad de resolución de problemas, cosa que nos da la improvisación, e implica el uso de las capacidades adquiridas y experiencias. Por lo tanto, como dice Zamora, no es cuestión solo del sector artístico el desarrollo de la creatividad.

En las universidades que imparten la carrera de música en Lima, las entidades que enseñan improvisación no la tienen presente de forma explícita en el sílabo, sin embargo, se enseña a criterio del profesor, quien fue instruido en esta materia en su formación. No se puede negar que existen instituciones donde se desarrolla la técnica y la interpretación, y no se tiene en cuenta la enseñanza de la improvisación.

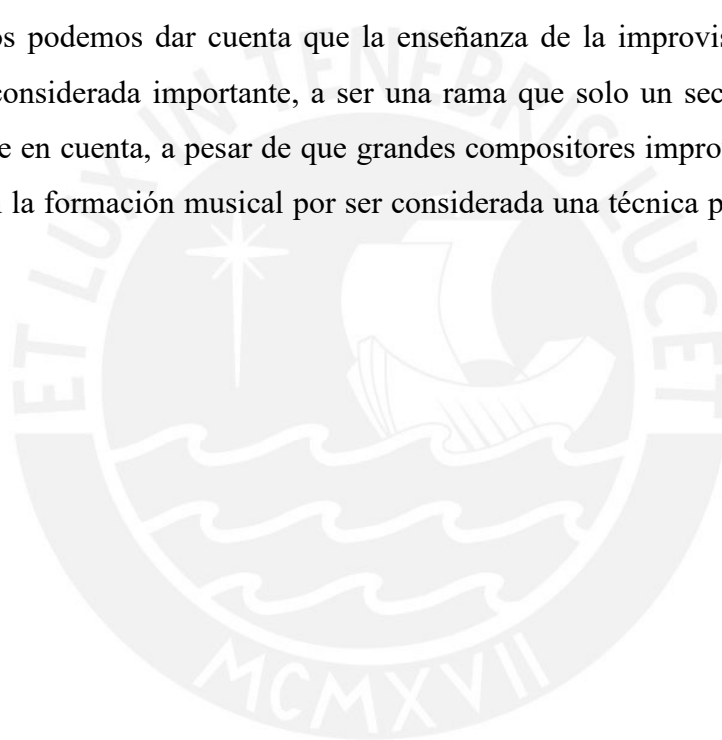
Esta capacidad de crear siempre es valorada en los cursos y por parte de los profesores, y gracias a los aspectos positivos anteriormente mencionados, el docente crea métodos como por ejemplo juegos para promoverla. En la música debe ser igual y su principal actividad es la improvisación

Resulta paradójico que el principal método de fomentación de la creatividad sea en muchos lugares casi nulo su enseñanza. Más adelante, mediante el estudio de las mallas curriculares y

entrevistas a docentes y autoridades de las universidades de música en lima, se podrá observar que la enseñanza de la improvisación es casi nula. Si bien se puede ver que hay una enseñanza por parte de los profesores, no está en la malla y, en algunos casos, es nula, como en el caso de los conservatorios. Los instrumentistas, de acuerdo a esa enseñanza desarrollan capacidades técnicas mas no las de creación, siendo la rama de improvisación mirada de modo muy lejano y con miedo.

Una de las causas que la improvisación no esté presente o este de forma no muy rigurosa es que los docentes tampoco han sido formados o no han visto la improvisación con tanta importancia como en otros aspectos.

Con esto nos podemos dar cuenta que la enseñanza de la improvisación a lo largo del tiempo fue de ser considerada importante, a ser una rama que solo un sector de las escuelas o instituciones la tiene en cuenta, a pesar de que grandes compositores improvisaban y que estuvo presente siempre en la formación musical por ser considerada una técnica propia de una persona virtuosa.

3. Capítulo 3

3.1 Diferentes visiones sobre la improvisación en la música.

Se tienen diversos puntos de vistas sobre la improvisación musical y, a pesar de los beneficios mencionados anteriormente aún no se tiene en cuenta como aspecto vital en la formación musical universitaria.

Con esto podríamos decir que quizás haya una visión negativa sobre la improvisación. Zamora nos habla en su investigación sobre el uso vulgar de la palabra. Improvisación es la acción repentina, sin preparación. Por lo tanto, llega a tener un carácter despectivo, es la acción que se da para zafarse de un problema imprevisto, se da cuando lo planificado no funciona. Es sinónimo de desorganización. Esta visión de improvisación se traslada al ámbito musical, donde lo planificado prima y se considera virtuoso. Es por eso que muchas corrientes pedagógicas intentan contrarrestar esto y le dan el valor correspondiente a la improvisación musical y lo importante que es para el intérprete. (2017)

También nos dice que la improvisación es una acción no preparada, lo anticipado no será llamado improvisación.

La improvisación musical requiere conocimientos. Su desarrollo está basado en todos los conocimientos del músico, los cuales son adquiridos por inmersión cultural y mediante la práctica instrumental. Cuando se improvisa no se trata de crear sino de organizar y estructurar, controlando las herramientas para poder dar una respuesta o una idea musical. Entre los conocimientos está la técnica del instrumento y los conceptos de sistema zonal. (Zamora, 2017).

En este punto de vista sobre la improvisación nos dice que se debe tener conocimientos básicos del lenguaje musical como técnico del instrumento para la improvisación

Asimismo, nos dice que hay quienes difieren que la improvisación requiere conocimientos previos, que no se necesita ni ser músico ni tener conocimientos previos ya que la improvisación musical es inventar un propio idioma dentro de la música. Como se cita en Zamora (2017) lo que dice Schafer que la improvisación es el idioma onomatopéyico personal, el sonido de las calles, es la capacidad que tiene cualquier persona que está dispuesta a escuchar.

Tello tiene una visión sobre la práctica de la improvisación, la cual nos dice que hará del músico uno más completo. Esto porque capacita al músico a la composición porque tiene cada vez más posibilidades musicales. Aumenta la seguridad y autonomía ya que el discurso que se da en la improvisación musical es personal.

A pesar de lo dicho, existe una gran cantidad de músicos que no improvisa, lo cual puede ser fruto de ordenanzas académicas. Pero también hay una parte que sí la ve de gran importancia incluirla en la pedagogía musical. Prueba de esto son las investigaciones que hay con respecto a esta y la relación que tiene con la creatividad. (Tello, 2015)

Despres y Dubé (2014) citan a Thompson y Lehman en su investigación, en donde comparten su visión sobre la improvisación. Nos dice que el talento no tendrá incidencia en la capacidad de improvisación del músico, es el desarrollo instrumental aplicado y creativo que está sobre la habilidad innata.

Las restricciones, las cuales son las reglas para definir lo que es o no aceptable en la improvisación. Estas están implícitas, ya que se da por sentado entre todos los músicos, no se negocia. Esto depende de las características de la obra, como sus motivos, estructuras armónicas y forma musical. Por ejemplo, el uso de la corchea swing se usa en un contexto específico. Estas restricciones y/o límites le dan cohesión a la improvisación. Si se quiere enseñar a improvisar dentro de la música clásica, se tendrá que tener ciertas restricciones, que al principio serán pautadas por el profesor con el objetivo de tenerlas implícitas en un futuro. (Despres y Dubé, 2014)

3.2 Prácticas pedagógicas inclusivas en el tema de la improvisación en el Perú

Para esta parte de la investigación se hizo entrevistas a docentes y autoridades de las carreras de música en las universidades que nombrarán a continuación. Se aplicó las siguientes preguntas a los entrevistados:

1. Importancia de la improvisación musical para el docente/autoridad.

1.1 ¿Le parece importante la improvisación musical y la enseñanza de ésta?

1.2 ¿Por qué es importante para el estudiante peruano el aprendizaje de la improvisación musical?

1.3 ¿Cómo fue/es la relación que tiene con el aprendizaje de la improvisación, con respecto a su formación como músico profesional, y enseñanza, con respecto a su rol de docente?

1.3.1 ¿Cómo fue su introducción a esta? ¿Cómo lo ayudó el aprendizaje de la improvisación como músico?

1.3.2 En caso no haya tenido contacto con la improvisación en el transcurso de su formación profesional, ¿La hubiera querido tener?, ¿Siente que sus actividades como músico se repotenciarían si hubiera tenido algún contacto con el aprendizaje de la improvisación música?

2. Visión de la institución

2.1 ¿Por qué se enseña o por qué no improvisación musical en la institución?

2.2 Prácticas de improvisación en la institución: como está presente (¿hay cursos, talleres o según el profesor de instrumento?)

2.3 ¿Sería beneficioso la enseñanza de la improvisación en la institución? (en caso que no se enseñase)

2.4 ¿Atentaría con la visión y misión de la institución su presencia en la malla curricular? (en caso que no se enseñase)

3. Si se sabe de los beneficios que el aprendizaje de la improvisación brinda y de la importancia a través de la historia de la música occidental, ¿Por qué cree usted que su enseñanza no se trata con la misma rigurosidad que otras materias de la música?

4. ¿Qué factores se deberían tener en cuenta para abrir algún curso obligatorio o área de improvisación?, en caso de haber algún taller, ¿Qué es lo que toma en cuenta para proponer abrirlo?

4.1 ¿Estos factores requerirían mucho tiempo para obtenerlos? ¿Cuáles serían los obstáculos? (¿falta de docentes capacitados?, ¿Desconocimiento del área por parte de las autoridades?, ¿falta de dinero?, ¿falta de infraestructura?, etc.)

5. Considerando los parámetros y conocimientos que uno debe tener para la improvisación y el contexto de esta investigación que es a nivel universitario, ¿Cree usted que su aprendizaje solo le

brindara beneficios y repotenciara otros aspectos como la teoría, lectura, etc.; o podría perjudicarlo de alguna manera?

5.1 ¿Cree que el músico, cuya formación profesional es a nivel universitario, está obligado a aprender a improvisar?, ¿Por qué?

6. ¿Considera que la formación musical profesional universitaria estaría completa con la enseñanza de la improvisación? No hablo específicamente de que salgan especialistas en improvisar, sino que, si cree que el añadir la materia de improvisación musical significaría abarcar los campos básicos de la música (lectura, teoría, interpretación, armonía e improvisación) para la formación profesional musical universitaria.

En la siguiente sección se conocerá la información dada por autoridades y docentes de las instituciones mencionadas en base a las preguntas previamente mostradas.

3.2.1 Caso No. 1: Universidad San Ignacio de Loyola (USIL)

Para este caso se entrevistó a Alonso Málaga, docente de guitarra, ensamble y audio perspectiva en la carrera de música de la Universidad San Ignacio de Loyola.

La improvisación musical es fundamental, no solo para la música, es un estilo de vida. Málaga dice, que la vida está siempre en constante cambio, la improvisación es un medio para poder adaptarse mediante la expresión, y poder enseñarla es muy valiosa. La música es el lenguaje universal, es una de las formas de comunicación más elevadas que tiene el ser humano y trasciende todo tipo de contexto cultural y geográfico, expone Alonso. Así que es fundamental para todo estudiante, sea cual sea su nacionalidad.

Su introducción en la improvisación musical fue a la temprana edad de 12 años en la banda de su colegio, siendo la percusión su primer acercamiento. Estuvo expuesto inmediatamente a diversos estilos musicales donde pudo percibir la improvisación. *“Es algo que no para, así como todo está en constante transformación, nuestro aprendizaje también es continuo”.* Es la herramienta que nos permite adaptarnos y expresarnos en cualquier contexto, y *¿Por qué expresarnos?, porque necesitamos sanarnos continuamente, porque tenemos una experiencia psicológica, espiritual, emocional, analítica y fisiológica. A lo largo del día, por nuestro miedo, reprimimos cosas y herramientas como la improvisación, el deporte, la meditación, etc., son muy*

valiosas para redirigir esta energía que reprimimos todos los días. Además, es un medio de comunicación súper efectivo, porque rompe barreras”.

Si no se está enseñando improvisación musical en una institución que tiene como carrera o especialidad a la música, es una falla, agrega Málaga. Cualquier instituto, sistema gubernamental, lo que sea que el humano pueda crear, siempre va a tener fallas.

La razón por la cual la improvisación musical tenga o no la misma rigurosidad que otras materias dependen del profesor y alumno.

No hay un curso obligatorio de improvisación musical, pero está presente en las asignaturas de instrumento y ensamble. Depende del alumno y del profesor si está capacitado, dice Málaga. El sílabo probablemente les dé énfasis a ciertas cosas más que la improvisación, pero un profesor puede trascender el sílabo. Depende del mentor, del guía, que puede enriquecer y profundizar más allá de lo que el sílabo dicta.

Para abrir un curso obligatorio o taller se deben tener varios factores. Primero, la intención, el querer comunicar o expresar algo, y desarrollarlo a través de un curso. Segundo, tener en claro qué es lo que se quiere lograr con el aprendizaje de la improvisación, tanto a nivel interior como exterior, hacia el público. Finalmente, profesores capacitados para poder enseñarlo. Alonso Málaga resalta que las fallas en el sistema siempre van a estar presentes, pero uno, como ser humano, puede trascender eso, la improvisación al fin y al cabo depende uno mismo no de una institución.

Todo lo que se pueda aprender bien en la música, se va a complementar y al final será una retroalimentación. Se podrá encontrar una relación con todas las materias que se estudian. Para poder aprenderlo bien, se necesita que uno quiera aprenderlo bien. Con esto último se refiere, a que si el estudiante tiene una disposición de querer estudiarlo y desarrollarlo bien, encontrará el guía adecuado o expondrá sus intereses al docente que tenga en frente con el objetivo de profundizarlo. Esto se aplica a toda materia, se debe tener criterio al momento de querer estudiar bien, si se tiene esa intención de aprender bien fácilmente reconocerá que docente no está apto.

Alonso nos dice que la improvisación musical no debe ser obligatoria porque nadie está obligado a nada, pero si ya se experimentó, como deber de ser humano de vivir bien, sobre los beneficios que trae, debemos seguir profundizarlo.

Si la improvisación está bien entendida, siempre va a enriquecer al ser humano, agrega finalmente Alonso Málaga. La presencia de la enseñanza de la improvisación no atenta en lo absoluto con la visión de la institución ni perjudica su aprendizaje al alumno.

Con esta información que nos brinda Alonso Málaga podemos observar que en la carrera de música de la Universidad San Ignacio de Loyola sí está presente la enseñanza de la improvisación musical. Esto a través de cursos de instrumento y ensamble, mas no hay presencia de un curso de improvisación musical propiamente. Podemos ver también los factores que implica la apertura de un curso así. Su punto de vista con respecto a la improvisación es muy interesante y es firme al decir que su aprendizaje depende, por sobre todas las cosas, del alumno y guía, de la intención de aprender bien, más allá de instituciones, mallas y sílabos. También, que si no se imparte, estaríamos hablando de un gran problema sobre la educación musical, ya que es parte de uno mismo y crucial para la evolución y entendimiento del lenguaje musical. La carrera de música en esta universidad es reciente y se espera que se sigan desarrollando para bien de los estudiantes.

3.2.2 Caso No. 2: Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

La especialidad de música de la PUCP pertenece a la facultad de artes escénicas

Para este caso se entrevistó a la coordinadora académica de la carrera de música de la Pontífice Universidad Católica del Perú y docente de canto, Mónica Gastelumendi.

La enseñanza de la improvisación musical es sumamente importante por los tantos beneficios que da. Entre los más importantes, dice Gastelumendi, está en la versatilidad que puede desarrollar al instrumentista. El aprender a improvisar ayuda a la relación con otros instrumentos e instrumentistas, ya que es una conversación lo que genera. Asimismo con otras materias, ayuda a entenderlas mejor ya que la improvisación es clave para el lenguaje. Aprenderla implica, también, un desarrollo muy profundo de la técnica, además de la teoría y análisis, las repotencia.

Mónica relaciona la improvisación directamente al jazz a pesar de ser consciente que cualquier estilo es susceptible a la improvisación. En el jazz se encuentran métodos academizados por su larga presencia en la educación institucional.

Mónica Gastelumendi es egresada de Kenyon College como Bachiller de Artes en Música y Master en Estudios de Jazz de la Universidad del Norte de Texas (UNT). Con esto podemos ver su acercamiento con la improvisación musical.

En esta institución, la enseñanza de la improvisación está presente. Cursos como instrumento y ensamble son los encargados de impartirla. No está explícita en el sílabo, pero tiene un valor en el programa educativo. Existe un taller, que es electivo, de improvisación de jazz. Se enseña en el área popular. Su enseñanza depende mucho del guía o docente, si bien no es un aspecto que explícita y estrictamente este como parámetro para egresar, está presente como parte de los exámenes.

Son en los primeros ciclos donde se desarrolla herramientas y rudimentos, y se muestra la intersección entre los instrumentos. Hay alumnos que por la naturaleza de su instrumento, están expuesto a la improvisación desde un principio. Esto es el caso de los instrumentos armónicos, como la guitarra o el piano. Improvisan no solo desde el aspecto compositivo de notas, sino, desde la interpretación y acompañamiento. Tener una disposición y criterio para brindar un ambiente adecuado para el traslado de una melodía. Ahí hay una dosis de creatividad, improvisación y audio perspectiva.

Uno de los principales problemas es que muchos de los alumnos no han experimentado la improvisación musical antes de ingresar la universidad, sí la interpretación y composición, es por eso que es en los primeros ciclos (1 y 2), en los cursos de ensamble, se ensañan rudimentos y herramientas para la improvisación, agrega Gastelumendi. Esta es la parte vivencial, la cual es muy importante junto a distintos instrumentos.

Mónica Gastelumendi está de acuerdo con un curso de improvisación musical obligatorio, porque es positivo. Es un tema que siempre está en conversación, dice. Si se abriese un curso así, tendría que ser a partir del 3 o 4 ciclo, cuando ya los alumnos hayan vivido esa experiencia y desarrollado una técnica dentro de los cursos de ensamble e instrumento. No se quiere graduar a músicos de jazz o improvisadores, pero aprenderlo le da versatilidad al músico, así como un mejor entendimiento en otras materias. Sí es importante, al menos tener las nociones básicas.

Entre los factores que se deben tener en cuenta, según la entrevistada, para la apertura de un curso de improvisación musical es la presencia de docentes capacitados, no solo improvisadores o conocedores de improvisación, sino, lo más importante, que manejen la metodología adecuada para su enseñanza.

Cuando estaba en la maestría en jazz, naturalmente la improvisación es vital, pero no son todos los egresados los que se dedican a la improvisación, muchos arreglistas, docentes y compositores. El aprendizaje de la improvisación no solo te prepara o ayuda a desarrollar nociones de composición instantánea, sino que potencia otras áreas como el análisis y la técnica para poder desenvolverte de la forma más versátil posible en la música, expone Mónica.

No perjudica en lo absoluto al estudiante el aprendizaje de la improvisación, esto por todos los motivos ya expuestos. Sin embargo resalta que podría ver alguna repercusión en la persona el hecho de no estar al nivel adecuado, si hablamos de casos específicos, como por ejemplo de una maestría o especialización en improvisación. El desarrollo de una buena técnica es crucial para su aprendizaje. Con respecto a la situación de las universidades de Lima, no perjudicaría al alumno que está aprendiendo la improvisación musical.

La entrevistada no está de acuerdo con que la educación musical universitaria estaría completa con la enseñanza de la improvisación musical, ya que sería muy subjetivo. Con lo que sí está de acuerdo es con la presencia de la enseñanza, la apertura de talleres y cursos ligados a la improvisación. Como se dijo previamente, no con el objetivo que egresen improvisadores, sino para que desarrollen mayor versatilidad en sus actividades como músicos.

Con esta información recaudada, podemos ver que en esta institución está presente la enseñanza de la improvisación. No hay un programa específico de eso, pero tiene un buen valor en el programa educativo. Cursos como instrumento, ensamble y el taller electivo son muestras de ello. Además, en los exámenes se requiere muchas veces la presencia de improvisación.

Existen docentes capacitados, el conocimiento por las autoridades e infraestructura. Como la misma Mónica nos dijo que es un tema de constante conversación. Para incluir un curso obligatorio se necesita un análisis más exhaustivo de cómo está la situación de los alumnos en la institución. El hecho de incluir o sacar algún curso, hace reestructurar toda la malla curricular y, como hay dos áreas, popular y clásica, al momento de la toma de decisiones se deben tener prioridades de lo que se necesita en el momento.

3.2.3 Caso No. 3: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Para este caso se entrevistó a la pianista, docente de instrumento y ensamble de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Ania Paz.

La enseñanza de la improvisación musical es muy importante. Desarrolla habilidades creativas muy particulares donde saca al estudiante de la zona de confort y amplía su creatividad. Es valioso para todos los estudiantes, sea peruano o no. Ania hace énfasis que se debe enseñar desde los conceptos del jazz. En primer lugar, por la aplicación práctica de la armonía, que debe ser de alto nivel. Cuando se desarrolla creativamente una armonía así, es más fácil manejar cualquier otro código armónico de otro estilo. En segundo lugar, el jazz, es el estilo que ha desarrollado, mucha más que otros, la improvisación de manera elaborada. *“Muchos estilos populares utilizan la improvisación, pero en el caso del jazz se crean solos extensos, como composiciones largas. Mientras más extenso, más te reta a desarrollar una estructura, por ejemplo, tener más de un clímax o más contrastes. El aspecto rítmico sí habría que verlo con cada estilo. También desarrolla recursos lógicos creativos en el estudiante, los cuales se utilizan en otros aspectos como la composición y arreglos. A través de la improvisación el estudiante desarrolla una personalidad propia, una manera única de expresarse y aporta a la música su propia voz, su originalidad. Por eso es importante la enseñanza de la improvisación musical, dice Paz”*.

Su introducción en la improvisación fue cuando le dieron la oportunidad de estudiar jazz al mismo tiempo que música clásica durante su maestría en The University of the Art en Philadelphia, donde participó en cursos de improvisación. *“Me ayudo no solo como improvisadora, sino también como acompañante, a valorar y escuchar los solos de mis colegas”*, agrega.

Ania Paz resalta que hay dos aspectos que hay que desarrollar, el lado analítico y el emocional. Con el primero se refiere al estudio de ejercicios y métodos. En general, se trata de poner restricciones al estudio, pero viene a ser beneficioso porque dentro de ese límite en tu práctica, se está desarrollando y repotenciando la creatividad. Con respecto a lo emocional, se refiere a desinhibirse, soltarse, tener una espontaneidad y disfrutarlo. Así se trabaja de forma pareja los dos hemisferios del cerebro. De esta forma, enseña Paz la improvisación.

Resalta mucho lo importante que es esta materia al momento de componer. Al momento de improvisar surgen ideas que uno quisiera que quede plasmada como material base para una futura composición completa.

Con respecto a la institución, nos dice que es bastante reciente su enseñanza. En el Perú poco a poco se la ha tomado en cuenta. Actualmente sí se enseña, pero solo para la especialidad de ejecución y en un solo ciclo. Nos cuenta que la universidad se ha dado cuenta de la necesidad por parte de los músicos sobre esta materia. Ella creo el sílabo para este curso de improvisación musical.

Fuera del curso en sí, en ensambles, el curso de instrumento e incluso en el curso de armonía se imparte temas relevantes a la improvisación.

Es parte de la visión de la universidad que el alumno desarrolle su creatividad y voz propia.

La improvisación musical sí se trata con la misma rigurosidad que otras materias de la música, pero en nuestro país es nueva la integración de esta en las mallas curriculares. No ha sido parte de nuestra tradición de educación musical. Es un proceso reciente que está desarrollándose aun en las mallas curriculares de música moderna.

Entre los factores a considerar para abrir algún curso o taller de improvisación tenemos: que los grupos sean pequeños y variados en instrumentos, lo cual es un reto ya que siempre hay instrumentistas más numerosos que otros. Que exista una buena base, una sección rítmica. Que tenga un sílabo que se actualice regularmente, donde vea las necesidades particulares, también, de los estudiantes. Otro de los retos es que el estudiante debe entender de la disciplina que se necesita, no basta con asistir a la clase, agrega Paz.

Esos factores no requerirían mucho tiempo en conseguirlo, pero sí resalta que el único problema es que el estudiante sea consciente que sin disciplina no va a progresar. Ese es el mayor factor de riesgo para Ania Paz al abrir un curso o taller de improvisación.

Existen docentes que han tenido una formación académica en improvisación, pero en el extranjero y son pocos. Sería bueno capacitar a más docentes y que la lleven a la práctica en su día a día.

La enseñanza de la improvisación musical no traería ningún riesgo al alumno. Eso sí, como toda actividad repetitiva, se debe tener una buena técnica para su práctica constante. Tener un equilibrio de desarrollar los aspectos analítico y emocional.

El aprendizaje de la improvisación sí debería ser obligatorio para el músico, porque solo trae beneficios, desarrollar nuevos recursos y tener propuestas nuevas para poder evolucionar como sociedad en el ámbito musical y artístico. Es, también, lo importante en el arte, que cada quien innove.

Ania paz nos dice que no solo hace falta la enseñanza de la improvisación para que la formación profesional del músico sea completa. Aparte de esta, debe existir el curso de piano complementario en paralelo con el aprendizaje de la armonía para poder aplicarla de forma práctica. También considera que debe haber un curso de percusión complementaria para todos, porque el aspecto rítmico se debe desarrollar para poder improvisar.

Con esta información que nos brinda la docente Ania Paz, nos podemos dar cuenta de la gran importancia que fue y es la improvisación musical para ella. Esto es trasladado a la enseñanza que se da en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ella es la encargada del curso de improvisación musical en esta universidad. Podemos ver que sí está presente y no solo en ese curso, sino también en los cursos que se mencionan anteriormente como instrumento, ensamble y armonía. Como aun la improvisación está en proceso para ser un curso con mayor alcance a los músicos, la rigurosidad en la que está presente no es muy alta. A pesar de esto, cada vez más músicos se ven animados en la improvisación.

El manejo de esta herramienta solo dará beneficios al alumno y será demostrado no solo a nivel técnico, sino creativo y en la aplicación de la composición, análisis y arreglos. Esta institución de acuerdo a su visión, que se mencionara posteriormente, está ligada también a las tecnologías y negocios musicales, lo que daría a creer que el área de ejecución no esta tan desarrollada. Sin embargo con el testimonio de la pianista Ania Paz nos damos cuenta que esta área está en desarrollo y capacitación. El hecho que se imparta ese curso y junto a Ania haya más docentes formados académicamente en la improvisación, quiere decir que hay una preocupación sobre este tema, pero deben ser conscientes a la situación y saber que no se puede incluir de forma intempestiva más cursos de improvisación, sino darse cuenta que recién está en proceso.

3.2.4 Caso No.4: Universidad San Martín de Porres (USMP)

Se entrevistó a María del Carmen Quiroz, docente de canto lírico de la carrera de música de la Universidad San Martín.

La enseñanza de la música en esta institución es similar a la de la Universidad Nacional de Música en el sentido que imparte música académica. Quiroz resalta la importancia de la improvisación musical y su enseñanza, pero en cierto tipo de música, como el jazz. En esos casos sí sería más importante. Quiere decir que la improvisación está ligada más en el área popular y su importancia radica desde ahí.

María del Carmen Quiroz es egresada del conservatorio, hoy Universidad Nacional de Música, como muchos docentes en el área académica, y no fue instruida en el área de la improvisación musical. De acuerdo a su cargo, lo más cercano a la improvisación son las cadencias en donde la voz se queda sola. Esta es una parte donde se improvisa, pero muchas veces la encontramos ya escrita. También se ve en muchas otras partes, como en las ornamentaciones, las cuales no están escritas y deben ser abordadas siguiendo pautas de la misma época, ahí hay improvisación.

La entrevistada considera que, si hubiera tenido un acercamiento con el aprendizaje de la improvisación musical en su formación profesional, se repotenciarían sus actividades como músico. *“Interesante como opción si se van a dedicar a cantar jazz o música contemporánea popular”*, resalta Quiroz.

Las razones que da María del Carmen por la cual no se enseña la improvisación musical es que la institución está enfocada únicamente en el área clásica, en donde se enseña música popular sí debería ser obligatorio, pero en instituciones como esta se podría hacer un taller extracurricular.

Los obstáculos por los cuales vendría a ser difícil la apertura de un curso de improvisación musical son: falta de docentes capacitados, dinero y desconocimiento del área por parte de las autoridades. Quiroz fue muy puntual con este punto.

Agrega que la enseñanza de la improvisación solo brindara beneficios al alumno, porque todo conocimiento brinda beneficios. Asimismo, todo músico en su formación profesional universitaria está obligado a aprender a improvisar porque debe estar preparado para todo. Finalmente, Quiroz está de acuerdo que una formación profesional universitaria de música estaría

completa con el aprendizaje de la improvisación. Por ser esta una institución enfocada en el área clásica, la pondría en los últimos ciclos.

Con esta información que nos da la docente María del Carmen Quiroz, podemos ver la situación con respecto a enseñanza de improvisación musical respecta. Esta de acuerdo que su aprendizaje solo beneficia, pero que debe ser obligatorio para el sector popular más que el clásico. La improvisación en esta institución no es impartida, ya que no concuerda con la visión de la universidad. A pesar que puede estar presente en secciones como la cadenza, la institución está enfocada en el área clásica, considerando la improvisación para el sector popular.

3.2.5 Caso No.5: Universidad Nacional de Música (UNM)

Para este caso se entrevistó a Nilo Velarde, ex director académico de la Universidad Nacional de Música de 2015 hasta el 2018.

La improvisación ha estado inserta siempre en la música, pero de diferentes maneras, de acuerdo al contexto y formación en que crece la persona. En el caso del conservatorio, en la música antigua (antes del Barroco) hay muchas cosas que no se escribían, las ornamentaciones, por ejemplo, que seguían solo pautas que obedecían a una tradición y no estaban escritas, tiene muchas formas de abordarlas. Eso es improvisación que va de acuerdo al estilo de la música, sí se enseña. El profesor de música antigua instruye a los alumnos en cómo podrían resolver esas ornamentaciones en diferentes instrumentos. Existen muchas posibilidades, no es un curso de improvisación, pero dentro de la música antigua vendría a serlo, ya que es a criterio del intérprete, siguiendo siempre parámetros propios del estilo y época. Incluso hay un ensamble de música antigua.

En lo que música académica contemporánea respecta, hay bastante improvisación. *“La notación aleatoria necesita que la persona cree sobre esa notación, hay unas directrices que se espera que haga, pero no te dice que notas poner ni sonoridades que esperar, ahí hay una cuota de improvisación”*, agrega Nilo Velarde. En el caso del conservatorio, ahora Universidad Nacional de Música, hay un ensamble de música contemporánea. El que está viendo clásico o impresionismo, no ve improvisación en el sentido de crear nueva música, más sí en el sentido de hacer su interpretación, entonces hay una dosis de creatividad.

En los años 90, cuando Nilo era estudiante, había un taller de jazz e improvisación, dictado por el inglés Martin Joseph. Su enfoque no era necesariamente ver la improvisación desde el jazz, ya que estaba dirigido a músicos de conservatorio. Había mucha improvisación libre, lo cual era una propuesta muy interesante porque usaba la voz como medio y al culminar la clase presentaban una pieza que se quedaba en la memoria porque todo era improvisado. A lo largo del desarrollo taller se dirigía un poco más al jazz y blues, pero no de forma estricta, ya que como se menciona previamente era dirigido a personas formadas en un conservatorio. Esa fue su introducción a la improvisación musical. Nilo cita a Martin diciendo la "improvisación no se improvisa", se creaba con los recursos que tenían, no tenía que sonar a jazz o música académica, la única regla era escuchar al otro.

Según Velarde, la improvisación es muy importante. Esto no por lo que la improvisación es en sí (composición instantánea y espontánea), sino porque es reflejo de la sonoridad de un tiempo, época y lugar. Lo que ha pasado después del siglo XIX y el siglo XX, es que siempre ha quedado la música que se considera "bonita" pero que no refleja el momento en que se vive, música de otra realidad. Lamentablemente se dejó de darle valor a la sonoridad del sitio o del momento por considerar que solo se debe tocar esa música que fue famosa en su época. Lo compara con el arte, pintores que son galería y otros que son museo. Los primeros son los que están vivos y están produciendo, mientras que el segundo son los creadores las obras más famosas. En la música hay un desbalance donde se prioriza la parte museo que la de galería. La improvisación musical es importante porque es el momento que alguien pone su voz, es como siente la música, resalta. Hay que tener un balance, una obra muy grande es difícil que sea improvisada, debe seguir una estructura y forma, puede haber espacios improvisatorios o momentos con solo pautas para que el intérprete ejecute. Partes como la cadenza, donde el instrumentista tenía que mostrarse mediante la improvisación de una sección, muchas veces la encontramos ya escrita. Esto porque muchas veces el ejecutante no está formado para dicho estilo.

Uno de los factores, quizás el principal, por el cual no hay un curso de improvisación musical en la Universidad Nacional de Música, es el tema administrativo. El problema que tienen instituciones del estado es que este pide que se cumplan una cantidad de horas docente para poder distribuir cursos y se prioriza lo que curricularmente es lo más importante. Los talleres solo se dan después que ya se cubrió todo eso. Agregar un curso conlleva una nueva estructuración de la malla

y temas de logística. Ahora que está en camino al licenciamiento la currícula se analizará nuevamente.

Nilo considera que debe haber un curso obligatorio, al menos uno, no con el objetivo que los alumnos sean improvisadores, sino para que puedan obtener las nociones básicas de la improvisación musical. Por ejemplo, como se mencionó anteriormente, muchas veces se tiene que escribir la cadenza porque el instrumentista no está preparado para poder desarrollar una idea de forma improvisada. Si se añadiera un curso de improvisación no atentaría la visión o perfil del egresado que tiene la institución.

La falta de docentes capacitado va a ser un problema, dice Nilo, ya que los requisitos para enseñar de manera universitaria aumento al exigir maestría. Es un problema que van a tener muchas instituciones.

El músico popular tiene que saber improvisar, el músico académico debería. Para muchos de ellos, como sus profesores no improvisan, no son formados en eso. Depende también que se espera de ese músico. El que está formado para ser un violinista que será parte de una orquesta sinfónica, la improvisación no es prioridad. Es importante, sí. Hay muchas cosas de música contemporánea que le pueden poner en frente a ese violinista que, si no ha hecho un poco de improvisación, no sabrá mucho que hacer.

La formación universitaria del músico estaría completa con la improvisación, pero depende en qué proporción y de acuerdo a la currícula, pero sí que el alumno tenga las nociones básicas de improvisación.

Con esta información que nos da el compositor y ex director académico, Nilo Velarde, podemos ver que para el ámbito académico la improvisación tiene un distinto punto de vista, a pesar en que en esencia tiene el mismo significado en común con el área popular, composición de forma espontánea e instantánea. Toda música representa un contexto, ya sea de una época o situación y la improvisación representa eso, ese instante, ese estado que se representa de inmediato. Su enseñanza es sumamente importante porque, como se dijo anteriormente, ha estado presente en la música siempre. A pesar que no haya un curso, existen otras materias donde se ve eso como en la música antigua y en la contemporánea, y se pudo saber qué factores implica el añadir un curso de improvisación. En conclusión, podemos decir que en esta institución sí está presente la

improvisación, pero como medio para conocer estilos musicales, aun no para un desarrollo musical personal y que se debería abrir, en algún momento, un curso obligatorio para que se tenga las nociones básicas ya que el perfil del egresado de La Universidad Nacional de Música no busca, hasta el momento especialistas en improvisación.

3.3 Análisis y revisión de mallas curriculares de cada caso estudiado

Universidad San Martín de Porres (USMP)

La información general de la carrera de música, así como su visión fue encontrada en su página web (<https://www.usmp.edu.pe/institutodearte/>) bajo el nombre de Instituto de Arte. El estudiante puede obtener el Título universitario en educación, interpretación o composición musical, lo que nos da a conocer que se concentra en esas tres especialidades. Está enfocado en el área clásica, sin embargo en el área de interpretación musical están los instrumentos de bajo eléctrico y, guitarra criolla y andina.

Entre las actividades que puede realizar un egresado de esta institución están: docencia en colegios y universidades, interpretes, solista, dirigir ensambles, entre otros. Mencionan algunos de los cursos teóricos-prácticos como instrumento (curso de especialidad), piano, taller de ópera y practica coral. De acuerdo a esto nos podemos dar cuenta el rol del canto en esta institución y lo verificamos leyendo su visión y misión. De acuerdo a lo primero, buscan perfeccionar la formación y promover a los cantantes de ópera con el fin de ser competitivos en esta área a nivel internacional, de esta manera consolidar la primera compañía de ópera del Perú con los estudiantes destacado de esta institución. Con respecto a su misión, realizar actividades relacionadas a conciertos de canto y producciones de ópera, así como fortalecer la experiencia del cantante.

Su plan de estudios también lo podemos encontrar en su página web (https://www.usmp.edu.pe/institutodearte/index.php?pag=musik&sec=plan_estudio) donde se puede descargar la malla de las menciones. En este caso se revisó la malla de bajo eléctrico, guitarra criolla y andina, y canto. Los dos primero por ser los más cercanos al área popular y el tercero por ser quizás la mención más importante de acuerdo a la visión de la institución.

En la malla de bajo eléctrico no se ve un curso de improvisación, está el de instrumento. En este caso no se ve un curso de improvisación y de acuerdo a la entrevista de María del Carmen

Quiroz, esta institución no está enfocada en eso. Volviendo al curso de instrumento, el tema de la improvisación lo pueden ver pero de acuerdo a los gustos del alumno, ya que principalmente se trabaja la interpretación.

En la malla de guitarra criolla y andina, no hay un curso de improvisación. Se basa también en la interpretación de temas y estudios de carácter criollo y andino. En ese sentido no se ve la improvisación en el sentido de composición, pero sí a través de la interpretación que conlleva una dosis de creatividad.

Con respecto a la malla de canto, como bien se puede ver anteriormente mediante la entrevista a la docente de canto María del Carmen Quiroz, hay mucho énfasis en esta área. No hay un curso de improvisación musical. Sin embargo existen secciones como las cadencias donde el solista improvisa, aunque muchas veces ya está escrita debido a que el cantante no está entrenado en dicho estilo para poder improvisar siguiendo los parámetros de esa época y estilo.

Cabe resaltar que el curso de práctica coral está en todas las menciones. Con toda esta información podemos observar que la institución está enfocada en el área de música académica, sobre todo en el canto. No está enfocado en la improvisación. Podría verse, como se mencionó previamente, de manera eventual en algún curso, pero no es materia obligatoria.

Universidad San Ignacio de Loyola (USIL)

La malla curricular de esta institución fue encontrada en la página web de la universidad (<https://www.usil.edu.pe/pregrado/humanidades/musica/malla-curricular>). La información general de la carrera también está en su página web (<https://www.usil.edu.pe/pregrado/humanidades/musica/la-carrera>). Nos dice que busca formar músicos profesionales capaces de desarrollarse en diversos campos desarrollando un estilo propio, Además, podrá aplicar las nuevas tecnologías para nuevos emprendimientos en la industria musical. El estudio aprenderá performance, uso de las nuevas tecnologías, music business y pedagogía musical.

El perfil del egresado es bastante variado, entre los vinculados solo a la música como arte (no producción ni music business), están dirección musical, docencia, composición e investigación. Con respecto a las actividades que el egresado puede realizar con respecto a las

tecnologías y music business están: productor de eventos musicales, dominio del estudio de grabación, entre otros.

A pesar de tener una sola curricula, tiene 4 menciones: Performance, producción de música electrónica, music business y home studio.

Todo esto se puede observar en la presentación que tienen en su página web previamente mencionada. A continuación, se analizará la malla curricular y se identificará si hay presencia de la improvisación musical, puesto que hablamos de música popular y entre sus objetivos para con el egresado y sus menciones esta la performance.

A partir del segundo ciclo hasta el noveno se lleva los cursos de instrumento y ensamble.

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

La carrera de música en la PUCP se divide en cuatro especializaciones: Canto, composición musical, ejecución musical y producción y tecnología musical. Las mallas analizadas fueron encontradas en la página web de la universidad (<http://facultad.pucp.edu.pe/artes-esenicas/especialidades/musica/plan-de-estudios/>). Según la información que brindan en la página oficial de la carrera (<https://www.pucp.edu.pe/carrera/musica/>) busca que se domine competentemente el instrumento. Además de la libre elección de géneros y estilos, el respeto a la diversidad cultural y la convicción de que ningún género es superior a otro sino distinto con características particulares. También en el área del campo laboral se puede observar las actividades que es capaz de realizar el egresado de la carrera de música de la PUCP, entre ellos está la ejecución musical como solista, en grupos u orquestas. Resalto esto porque es lo más ligado al instrumento y nos da una perspectiva del posible enfoque que tenga la carrera de música.

Si bien esta investigación está enfocada principalmente en el área de ejecución, se analizó en las cuatro especialidades si se toma en cuenta la improvisación musical. En los casos de canto y ejecución musical, la presencia de la improvisación musical viene por parte del curso de la especialidad, instrumento y canto, y va a criterio del docente, pero sí está presente y es obligatoria. A lo largo de los 10 ciclos no hay un curso de manera obligatoria sobre improvisación musical, pero sí como electivo como un taller.

En la especialidad de composición musical tampoco hay un curso de improvisación musical, pero como arte de la carrera llevan el curso de piano e instrumentos complementarios. También pueden llevar cursos electivos donde está el taller de improvisación musical.

En el caso de producción y tecnología musical, la malla es prácticamente nueva y está enfocada en las tecnologías de la industria musical, se puede observar que no hay algún curso de instrumento.

Con respecto a la especialidad de educación musical, esta malla no está disponible aun en la página.

Con la revisión y análisis de la malla curricular de la carrera de música de la PUCP, podemos decir que la enseñanza de la improvisación musical sí está presente y se imparte de manera regular a pesar de no estar puesto como curso obligatorio, depende del profesor de instrumento y de ensamble su rigurosidad, pero es un hecho que está incluida de manera implícita.

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

La carrera de música de la UPC se divide en tres especialidades: ejecución musical, composición musical y producción musical. Las mallas analizadas fueron encontradas en la página web de la universidad (<https://pregrado.upc.edu.pe/carrera-de-musica/malla-curricular/>). Según la información en la página oficial de la carrera, (<https://pregrado.upc.edu.pe/facultad-de-artes-contemporaneas/carrera-de-musica/>) el estudiante de música de esta institución recibirá una formación teórica y práctica, ligado con herramientas de gestión para tener un buen desenvolvimiento en la industria musical y entretenimiento. Con respecto al campo laboral, lo más cercano al instrumento que se pudo encontrar es el de compositor y ejecutor de productos musicales, el resto de desenvolvimientos están relacionados a la industria, docencia, investigación y entretenimiento.

Los cursos de especialidad aparecen a partir del quinto ciclo, que es cuando se elige cual seguir.

Con respecto a la especialidad de ejecución musical, los cursos relacionados al manejo del instrumento son el de instrumento, taller de instrumento y los distintos ensambles. Estos cursos

son obligatorios. La enseñanza de la improvisación musical está dentro de estos cursos, de acuerdo al docente. Hay un curso de improvisación musical pero para la especialidad de ejecución.

En la especialidad de composición, se lleva el curso de instrumento y ejecución, la improvisación es trabajada dentro de estos cursos de acuerdo al docente. No hay un curso de improvisación musical obligatorio.

Después de analizar la carrera de música en la Universidad de Ciencias Aplicada, claramente nos podemos dar cuenta que tiene un enfoque más inclinado a las tecnologías y el entretenimiento. Hay presencia de enseñanza en el curso de instrumento. Hay un curso de improvisación en la especialidad de ejecución de solo un ciclo, esto porque aún se está incluyendo esta materia.

Universidad Nacional de Música (UNM)

La información sobre las carreras profesionales de la Universidad Nacional de Música se encuentra en su página web (<https://www.unm.edu.pe/carreras-profesionales/>), donde también se puede descargar el brochure informativo. El campo laboral para el egresado está muy ligado a la música en sí, a comparación con las otras instituciones mencionadas que le dan una gran importancia a las tecnologías y negocios musicales. Por ejemplo: solista, músico para orquestas, docencia, composición, música para cine y publicidad, etc.

Las carreras profesionales que brinda esta institución son: Interpretación musical, composición, musicología, educación musical y pedagogía de la interpretación. Para estas 5 carreras profesionales, como requisito para su postulación, está el saber el conocimiento previo de algún instrumento. Con esto nos damos cuenta que la ejecución de un instrumento musical es sumamente importante no solo para el ejecutante, sino también, es un medio importante para las otras carreras.

De acuerdo a la entrevista a Nilo Velarde, anteriormente descrita, hay cursos donde ven improvisación musical como ornamentaciones que deben ser ejecutadas a criterio de la persona, siguiendo parámetros de acuerdo a la época ya que no están escritos. Esto en el caso del estudio de la música antigua. Y en la música académica contemporánea, usan la notación de música aleatoria, en donde se sigue unas pautas, pero no dice que notas poner, en ese caso hay

improvisación también. Existen los ensambles música antigua y de música contemporánea, en esos casos se podría decir que ven improvisación.

No existe un curso de improvisación musical, pero debido a que es un requisito el conocimiento de un instrumento, podemos saber que su uso va a ser no solo interpretativo, sino como medio de composición, investigación y enseñanza. Si bien no está en la malla la improvisación, no se descarta que puedan ser instruidos en eso de acuerdo al docente.

Con respecto a la carrera de interpretación musical, esta se divide en 22 instrumentos y se rigen bajo el sílabo de cada instrumento. Esto es lo principal y no está la improvisación musical. Depende del interés del alumno y si el docente está capacitado en improvisación, pero lo primordial es que cumpla con el sílabo.

4. Capítulo 4

Conclusiones generales

A lo largo de esta investigación, pudimos observar los diversos beneficios que brinda el aprendizaje de la improvisación musical, además de su importancia en distintos contextos (a lo largo de la historia de la música, como medio de comunicación, etc.) y especialmente la relación que tiene con la creatividad. Se ha expuesto que el ser humano está en continua comunicación y el objetivo de la improvisación es dar un mensaje, la creatividad se potencia con esta actividad, ya que genera una respuesta original e innovadora. Su práctica constante profundizará la capacidad creadora del alumno llevándolo a optimizar el desarrollo de otras materias donde se necesiten ideas nuevas y soluciones de problemas.

Pudimos profundizar la situación en las universidades que imparten la carrera de música en Lima sobre la enseñanza de la improvisación y se pudo ver los distintos e interesantes puntos de vista de los entrevistados. También, las visiones que tienen las instituciones y sus posiciones frente a la enseñanza de la improvisación mediante el contenido de las mallas curriculares.

Frente a todos estos datos se pudieron sacar las siguientes conclusiones:

- Todos los entrevistados concuerdan que la improvisación musical es un área sumamente importante por todos los beneficios que tiene, los cuales son: mayor versatilidad, queriendo decir que el improvisador no solo se podrá desempeñar realizando esa actividad, sino que ese estudio le abrirá nociones para otros campos como arreglos musicales, composición, análisis y manejo de ensambles; el desarrollo de la capacidad lógica creativa, al momento de los solos por ejemplo, uno va estructurándolos dándoles coherencia; la potenciación de la lectura, armonía y técnica; la ayuda en el análisis de las obras, de esta forma se tiene un mayor entendimiento de los estilos musicales; el desarrollo de la creatividad; el manejo de nuevas respuestas originales e innovadoras; la mejora de la expresión; la mejora, también de la memoria musical, al saber la estructura armónica para poder improvisar, facilita aprenderse la obra entera; y además desarrolla la audición y velocidad mental, puesto que se está en constante escucha hacia otros músicos.
- La Universidad San Ignacio de Loyola tiene presente la enseñanza de la improvisación mediante los cursos de instrumento y ensamble. Tiene guías capacitados y conocedores en

ello. No hay un programa ni curso específicamente de improvisación, pero está dentro del programa educativo de forma implícita.

- La Pontificia Universidad Católica del Perú enseña la improvisación musical dentro de los cursos de instrumento y ensamble. Especialmente en los primeros ciclos donde se introduce herramientas y rudimentos para el desarrollo de la improvisación, y la interacción con otros músicos. Existe un curso electivo de improvisación de jazz, no hay uno obligatorio. De acuerdo con la entrevista a la coordinadora académica, se tiene siempre en cuenta la enseñanza de la improvisación porque le da versatilidad al alumno en sus actividades como músico. Abrir un curso o taller de esta materia siempre está en los planes, pero no con el objetivo que salgan improvisadores sino, para que puedan tener nociones de la composición espontánea y todos los beneficios que trae.
- La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas imparte la improvisación musical a través de los cursos de instrumento y ensamble. En la especialidad de ejecución hay un curso obligatorio para dicha mención de improvisación de jazz dictado por la entrevistada Ania Paz. En este caso vemos que, sí está presente dentro de esos cursos, pero es en la mención de ejecución donde observamos que hay un curso obligatorio.
- La Universidad Nacional de Música no tiene dentro de su programa educativo la enseñanza de la improvisación, pero según el entrevistado, ex coordinador académico, Nilo Velarde nos dice que la improvisación y creatividad son aspectos que están dentro de muchos cursos como parte de la historia de la música. No se ve de forma explícita, pero sí como parte de la historia, de un contexto determinado, por ejemplo, en la música antigua, anteriormente mencionada. Se está de acuerdo con la apertura de un curso obligatorio de improvisación musical, pero en los últimos ciclos, no para que salgan improvisadores, ya que esta fuera del perfil del egresado, sino para que tengan las nociones básicas de la composición instantánea y espontánea.
- En el Instituto de Arte de la Universidad San Martín de Porres no se imparte la enseñanza de la improvisación musical. Se tiene en cuenta al momento de estudio como la presencia en ciertas secciones de estilos musicales, como por ejemplo en una cadenza. Está enfocado en la interpretación, composición y docencia en el área de música clásica, al igual que La Universidad Nacional de Música. Entre sus visiones está el promover la ópera, así que podemos ver la importancia del desarrollo del canto en esta institución.

- Los principales factores que se encontraron para la apertura de un curso de improvisación están, primero, que el docente tenga una metodología. Una forma de enseñanza que pueda ser efectiva. Además, el desarrollo de una técnica. Segundo, que se elaboren grupos no tan grandes y con variedad de instrumentos. Que haya una base rítmica debe ser crucial. Tercero, docentes capacitados en el área. Se refiere a profesores que sepan improvisar y refuercen el curso en sus propias asignaturas de instrumento y ensamble. Cuarto, los aspectos administrativos y de logística no escapan de ser factores importantes para abrir algún curso, especialmente las instituciones del estado, en este caso La Universidad Nacional de Música. Se debe tener en cuenta las horas que se piden con las horas que se pueden brindar, por lo tanto, se tomará en cuenta primero los cursos ya impartidos e importantes para la institución para después poder planear la apertura de una nueva asignatura. Quinto, el criterio y disposición del alumno para aprender. En las entrevistas, personas como Ania Paz y Alonso Málaga resaltan que la persona que entra a un curso así debe entender la disciplina que conlleva y el desarrollo de una técnica adecuada. Las clases en la universidad no serán suficientes si solo se limita a eso.
- Todas las instituciones están de acuerdo que la improvisación es muy importante y que la apertura de su curso solo traería beneficios al alumno. Las universidades que imparten la carrera de música popular están de acuerdo con un desarrollo más exhaustivo de la improvisación. La Universidad Nacional de Música está abierta a incluir un curso así, habría que repensar la malla y superar los obstáculos administrativos. Quizás no con la misma rigurosidad que se puede impartir en el área popular, pero que si al menos para que se tenga nociones de lo que es, la disciplina que conlleva y los beneficios que trae hacia otras materias de la música. Con respecto a la Universidad San Martín, la enseñanza de la improvisación podría darse mediante un taller extracurricular, ya que no está dentro de los objetivos como carrera. Prima la interpretación, donde igual hay una dosis de improvisación.
- Es el área popular el más interesado en esta materia. Se planea incluso en repotenciar sílabos y en abrir talleres y cursos.
- En el área clásica su presencia no es primordial. Si se habla de talleres o cursos, no se tendrá la misma rigurosidad con respecto a otros, ya que no es su visión que el alumno

improvisar. Sí resaltan su importancia, así que, para tener las nociones básicas de la improvisación, si están dispuestos a abrir algún taller o curso.

- Los factores que se pudo encontrar a lo largo de las entrevistas por las cuales la improvisación musical no se considera parte fundamental en La Universidad Nacional de Música son, primero, el factor administrativo. Cumplir con las horas que manda el estado es uno de los primeros aspectos con lo que se enfrenta esta institución. Se prima los cursos que ya están establecidos y que fijan el perfil del egresado. Después de esto se podría hablar de agregar, cambiar o quitar algún curso. Segundo, porque no se busca improvisadores como egresados, su enfoque está en la interpretación, composición, docencia y musicología. Sí tienen conocimiento de la importancia y beneficio que trae el aprendizaje de la improvisación, ya que muchos de los docentes la practican. El entrevistado está de acuerdo en la apertura de un curso de improvisación obligatorio, pero al final de la carrera para que el intérprete tenga las nociones básicas.
- Los factores por los cuales no se considera la improvisación musical parte fundamental en el Instituto de Arte de la Universidad San Martín es que la enseñanza que brindan es únicamente clásica, teniendo a la interpretación, composición y docencia como especialidades. También tienen el conocimiento de los beneficios e importancia de la improvisación, pero no la consideran por estar enfocado en el área académica. La entrevistada nos dice que se debe tomar en cuenta de forma rigurosa si es que se piensa inclinarse al jazz o si es del sector popular. Está de acuerdo con un curso, pero en los últimos ciclos o un taller, para tener las nociones básicas, ya que en el perfil del egresado, por ahora, no está indicado la actividad de improvisar.

De acuerdo con toda la información dada acerca de la enseñanza de la improvisación, su presencia en el aula a lo largo del tiempo y las entrevistas, podemos observar que la adhesión de esta materia en la malla curricular solo causará beneficios al alumno. Entre los más importantes está la relación con la creatividad. La capacidad de creación y solución frente a contextos musicales que requieran una respuesta rápida o inmediata, se desarrollarán con el manejo de la improvisación. Beneficia, también, a la interacción con otros instrumentos y a la versatilidad del músico. Las universidades que sí la imparten son conscientes que la improvisación musical es parte de la vida diaria del alumno, es una forma de adaptación. Ganan mucho al tenerla presente porque, aparte de

los beneficios ya nombrados, es un signo de seguir una tradición y de evolución de la música, es la representación de un contexto, momento, época y lugar, dando la oportunidad de desarrollar una voz propia o autonomía en la ejecución o composición de la música. Las instituciones que no la imparten sustentan su ausencia por el perfil del egresado que tienen, y, en el caso de la Universidad Nacional de Música, por su trayectoria. Pero a pesar de esto, son conscientes de la importancia que conlleva la práctica y enseñanza de la improvisación musical en el análisis, historia, en la versatilidad, memoria, etc. La suma de esta rama junto a la técnica, que es muy rigurosa en los conservatorios, podría repotenciar todas las habilidades que el músico desarrolla a través de su carrera de una forma original e innovadora, por la relación con la creatividad, y autónoma.

El objetivo principal del aprendizaje de la improvisación no solo es el de obtener la capacidad de improvisar, sino de poder enlazar las materias de la música dentro de ese acto. Para improvisar hay una capacidad de análisis, escucha, conocimiento del estilo y creatividad en la respuesta. Con estos factores uno se puede desempeñar como arreglista, compositor, intérprete, etc.

De acuerdo a la situación actual de la enseñanza de la música, hablamos solo de 10 años desde su apertura a nivel universitario, la improvisación musical es un acto y materia que se ve, a nivel mundial, muy establecido institucionalmente. Las universidades mencionadas están en constante proceso y capacitación en el área de la enseñanza musical. Las mallas son renovadas periódicamente de acuerdo al momento en que se vive y del análisis del alumnado. Si bien la improvisación musical no está presente de forma explícita en cursos obligatorios o especialidades, se toma en cuenta y se es consciente de lo que conlleva y beneficios que trae.

Referencias bibliográficas

Alcalá-Galiano Ferrer C. (2007). *La improvisación en la historia de la música y de la educación: Estudio comparativo de la creatividad en la música en niños de 7 a 14 años* (Tesis doctoral). Universidad Autónoma de Madrid. España.

Berrón Ruiz, E., Balsera Gómez, F. J., & Monreal Guerrero, I. M. (2016). Desarrollo de la memoria en la asignatura de Lenguaje Musical. *Revista Electrónica De LEEME*, (38), 17-35.

Després, J.Ph. & Dubé, F. (2014). Marco Conceptual para Ayudar al Maestro de Instrumento a Integrar la Improvisación Musical en su Práctica Pedagógica. *Revista Internacional De Educación Musical*, 2, 24-35.

Figueroa-Dreher, S. K. (2011). Material musical como acervo de conocimiento: sujeto, acción e interacción en procesos de improvisación musical. *Civitas*, 11(3), 509-528.

Gonzales P., Carbajal I., Cervantes R., Reyes Y., Moreno R., Galindo I., Gómez I., Terrazas F., Correa J., Torres M. y Capistan R. (2016). *Retos y oportunidades de innovación en la enseñanza musical a nivel superior*. (1). México: UAA.

Molina, E. (1994). La improvisación: Aportaciones pedagógicas a la enseñanza musical. *Revista "Música"*, 1.

Molina, E. (1998). La improvisación y el lenguaje musical. *Revista Electrónica De LEEME*, 2, 1-13

Tello, Isaac (2015-2016): "La improvisación y su importancia en la educación musical" *Musicalia*. Época 2, nº 10, pág. 19-30. *Revista del Conservatorio Superior de Música "Rafael Orozco"*, Córdoba.

Zamora, L. (2017). *La improvisación en el conservatorio profesional: Análisis de la situación en los conservatorios de Valencia y propuestas de mejora*. Tesis de maestría. Universitat Jaume I, Valencia, España.

Zarlenga, M. (2015). *Lugar y creatividad: Hacia una sociología de los procesos de creatividad cultural* (Tesis doctoral). Universidad de Barcelona, España.

