

El Conservatorio Superior de Música de Madrid
y el Instituto de Educación Musical (IEM)

Madrid, 26 a 28 de Febrero de 2016

ACTAS DEL CONGRESO

Organizan:

CEIMUS.ES

ORGANIZADO POR:

Real Conservatorio Superior de Música de Madrid
Instituto de Educación Musical

DIRECCIÓN:

Ana Guijarro (Directora RCSMM) y
Emilio Molina (Director del IEM)

COMITÉ ORGANIZADOR:

Silvia Raposo (CPM Joaquín Turina, Madrid)
Víctor Pliego (RCSMM, Madrid)
Ana Álamo (COSCYL, Salamanca)

COMITÉ CIENTÍFICO:

José Luis Miralles Bono (CPM, Castellón)
Abigail Prat (Conservatori Superior Liceu, Barcelona)
Marco Antonio de la Ossa (UCLM)
Ivan Caro (EMM, Toledo)

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Real Conservatorio Superior de Música de Madrid

ORGANIZACIÓN TÉCNICA. SOPORTE INFORMÁTICO, WEB Y AUDIOVISUALES

Enclave Creativa Ediciones

EDICIÓN Y REVISIÓN DE ACTAS:

Esther Pérez Achón

EDITORIAL

Enclave Creativa Ediciones

Plza Miguel Ángel Blanco (Ant Plza José Antonio), 5
28223 Pozuelo de Alarcón

Madrid

I.S.B.N: 978-84-15188-86-5

Comunicación**“REVELANDO LOS SECRETOS DE LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA A PRIMERA VISTA EN EL PIANO”****José Luis Miralles (Universitat Jaume I, Castellón)***PALABRAS CLAVE: Lectura a primera vista, métodos, piano, ejercicios***RESUMEN:**

La lectura a primera vista es una de las habilidades más importantes para un pianista, puesto que proporciona mayor ayuda en las diferentes facetas que puede desarrollar su carrera en el futuro. Pero poco esfuerzo se dedica a ello en las clases de instrumento de conservatorio, contrariamente al aprender nuevo repertorio.

Esta investigación analiza los métodos publicados en las últimas décadas acerca de lectura a primera vista en el piano, mirando más allá de colecciones de fragmentos para encontrar diferentes ejercicios de mejora de la capacidad de lectura a primera vista. De esta documentación y catalogación emergen unas categorías de ejercicios para la mejora de la sub-habilidad para la que fueron creados. Las categorías más fundamentales que se encuentran son: reconocimiento de notas, reconocimiento de armonía, realización rítmica, topografía, memoria a corto plazo y mejora visual.

El conocimiento de estas categorías para los profesores de piano es importante para detectar mejores tratamientos a los diagnósticos de dificultades encontradas en los alumnos. Asimismo, conocer las diferentes categorías amplía la visión del profesor y le anima a ser creativo en la búsqueda de nuevos ejercicios o soluciones para las dificultades de la lectura a primera vista.

INTRODUCCIÓN

La universalidad de la música como lenguaje compartido por todas las culturas es un tema bastante discutido (Higgins, 2012), aunque su consideración como lenguaje - independientemente de su universalidad o no- está ampliamente aceptada. La propia denominación de la asignatura conocida como *Lenguaje Musical* en las tradiciones pedagógicas occidentales así lo corrobora. Y como todo lenguaje, tiene sus formas de uso y aprendizaje por parte de los usuarios. Sin embargo, el ejemplo de muchas culturas musicales que no poseen una notación gráfica para representar la música no impide que esta pueda ser aprendida por canales de repetición y observación -e incluso inmersión- de modelos vivos. El funcionamiento del lenguaje hablado también permite la existencia de usuarios que, no

sabiendo leer ni escribir, son capaces de hablar y comunicarse. Pero es incuestionable que en aquellas culturas musicales dónde la notación gráfica ha alcanzado una gran complejidad y precisión es necesario entender los mecanismos mediante los cuales se produce esta lectura de símbolos y su posterior transformación en sonido, mediante la interpretación musical.

Si bien el origen de la notación musical siempre ha sido el de apoyo a una transmisión oral, como una especie de recordatorio, cuando la notación alcanza un nivel de desarrollo suficiente aflora una nueva capacidad a desarrollar por los usuarios: la lectura a vista. De forma similar a la improvisación, la lectura a vista requiere de “adaptaciones instantáneas a condiciones cambiantes, que tienen lugar entre aquellas habilidades que los investigadores en el área de las ciencias del movimiento clasifican como *habilidades abiertas* (en contraposición a las *habilidades cerradas* que requieren de la reproducción de movimientos bien entrenados)” (Lehmann & Kopiez, in press; Schmidt, 1988).

Como algunos investigadores remarcan (Lehmann & Kopiez, in press), el cultivo de la habilidad abierta de la lectura a primera vista goza de poco prestigio real frente otras habilidades cerradas como la interpretación de obras ensayadas durante extensos periodos temporales. Como ejemplo encontramos los numerosos concursos musicales que se basan en la evaluación de estas habilidades cerradas, mientras que apenas se conoce un único concurso de lectura a primera vista (el concurso Karl Bergmann en Hanover). Aunque esta desigualdad de interés no se manifiesta en la literatura científica dedicada al tema, que ocupa numerosas discusiones (Lehmann, 2007, capítulo 6; Mishra, 2014a, 2014b; Schon & Besson, 2005; Sloboda, 1984).

Acotando los objetivos de este artículo, nos centraremos en la lectura a vista para piano y la literatura pedagógica generada en torno a ella, dejando de lado conscientemente las discusiones académicas típicas sobre el verdadero funcionamiento de la lectura a primera vista. El propósito es el de encontrar los diferentes tipos de ejercicios creados expresamente para, supuestamente, mejorar la habilidad abierta de la lectura a primera vista en el piano, mirando más allá de los típicos manuales que no son más que una simple colección de piezas o fragmentos secuenciados.

UN CATÁLOGO DE EJERCICIOS

Si bien, la existencia de docentes especializados en mejorar el desarrollo de la educación auditiva de los músicos demuestra que nuestra tradición pedagógica ha comprendido que la realización de dictados, de dificultad creciente, no asegura un buen desarrollo auditivo, especialmente para aquellas personas más “duras de oído”. No ha sido así en el campo de la lectura a primera vista, donde parece que la amplia mayoría de docentes de instrumento, si alguna vez se preocupan por la lectura a primera vista, es para recetar una serie de lecturas secuenciadas y verbalizar un par de consejos generales. Por fortuna existe un número cada vez mayor de excepciones. Algunos profesores se preocupan por encontrar ejercicios adaptados a las dificultades específicas que pueda tener el pianista en formación para el desarrollo de su habilidad lectora.

Después del análisis de 98 métodos se han podido encontrar numerosos ejercicios y actividades de índole muy diversa que se han agrupado en las categorías que muestra la tabla.

Taxonomía de actividades relacionadas con la lectura a primera vista al piano		
Técnica	Ejercicios no relacionados con piezas	Reconocimiento de notas
		Reconocimiento de ritmo
		Topografía
		Mejora de la visión
Preparación	Reglas	
	Lista de verificación (del inglés: “checklist”)	
	Actividades previas	
	Método socrático	
Práctica	Repertorio clásico existente	
	Repertorio ex profeso	
	Repertorio contemporánea	
	Repertorio a cuatro manos	
	Repertorio de música de cámara	
	Tocar con el profesor	

La primera categorización se divide en tres opciones. La “práctica” sería la realización de una lectura a primera vista con repertorio pensado (“repertorio ex profeso”) o no (el resto de subcategorías) para la lectura a primera vista. Se pueden encontrar muchas modalidades de lectura que apoyan más las *habilidades abiertas* (Schmidt, 1988) requeridas por la lectura que la simple lectura de repertorio clásico, como por ejemplo: “repertorio a cuatro manos”, “repertorio de música de cámara”, “tocar con el profesor”. Véase Deutsch (1950) para este último.

La mayoría de profesores son conscientes de la importancia de crear un estado mental y de concentración apropiado para optimizar la lectura a vista producida por el alumno. A este fin, conducen las actividades relacionadas con la “preparación”. Por lo que suelen formular una serie de “reglas” (por ejemplo: es más importante mantener el pulso que intentar tocar todas las notas de un acorde) o una “lista de verificaciones” (del inglés: “checklist”), en el que se recuerda revisar elementos como la armadura o el compás antes de empezar la lectura a vista. A un nivel más detallista podemos encontrar profesores que piden alguna “actividad previa” como podría ser tocar la escala de la tonalidad o hacer brevemente el ritmo con palmas, o incluso lo que el autor de esta comunicación considera llamar

“método socrático” que está muy explotado en los métodos de Paul Harris (2003, 2012) y consiste en hacer preguntas que ayudan al alumno a fijarse en los aspectos más problemáticos o confusos que se puede encontrar en la lectura concreta que se dispone a hacer.

Sin embargo, el tipo de actividades que menos extendidas están entre el profesorado de piano es la realización de ejercicios técnicos de las sub-habilidades que requiere la lectura a primera vista. Este artículo presenta una primera sistematización de este tipo de ejercicios que aparecen sueltos (como anecdóticos, juegos o actividades curiosas) y de forma aislada en la mayoría de métodos analizados.

ALGUNOS EJEMPLOS

A continuación se muestran algunos ejemplos de estos ejercicios de las categorías de “ejercicios no relacionados con piezas”.

Ejemplo de reconocimiento de notas

Este ejemplo pertenece a “Piano Time Sight Reading” de Pauline Hall y Fiona Macardle. Se trata de un juego en el que el alumno, como si fuera un tren, debe viajar por los railes y tocar las notas que se encuentra por el camino lo más

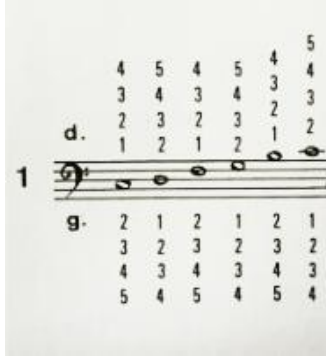
rápidamente posible.

Ejemplo de juego rítmico con música de cámara

Este ejemplo pertenece a “La magie du déchiffrage” de Pascal Le Corre. Se presenta un pieza de música de cámara, que el alumno debe acompañar. Pero la particella del instrumento melódico contiene errores rítmico que hacen que los compases duren más o menos de lo establecido. El alumno debe leer a vista la parte del pianista acompañante e ir adaptándose sobre la marcha a los “errores provocados” en la parte solista.

Ejemplo de topografía

Ejemplo de “Préparation au déchiffre Pianistique” de Odet Gartenlaub. En este caso, el alumno debe ir recorriendo el teclado (sin una velocidad fija al principio ya que es más importante en este ejercicio encontrar la nota) con la digitación (o variantes) propuestas sin mirar para nada el teclado. De esta forma se trabaja la ubicación en el espacio de las teclas, por medio del tacto y la memorización de las distancias.

Ejemplo de mejora de la visión

Otro ejemplo de “La magie du déchiffre” de Pascal Le Corre. Aquí, el alumno debe ser capaz de leer toda la información del compás mirando fijamente el punto azul que se encuentra en mitad del compás. De esta forma se trabaja la capacidad de ampliar el perímetro de visión útil para recoger información necesaria para la lectura.

CONCLUSIONES

La lectura a primera vista es una de las habilidades más importantes para un pianista, puesto que proporciona mayor ayuda en las diferentes facetas que puede desarrollar su carrera en el futuro. Pero poco esfuerzo se dedica a ello en las clases de instrumento de conservatorio, contrariamente al tiempo para aprender nuevo repertorio. Y así se puede apreciar en el abanico de recursos típicos de los profesores de piano, muchas veces expertos en ejercicios técnicos para el refinamiento de la interpretación, pero con conocimientos muy generalistas a la hora de la lectura a primera vista.

El presente artículo muestra una primera categorización de ejercicios extraídos de 98 manuales distintos dedicados a la lectura a primera vista en el piano para crear un primer catálogo de ejercicios destinados a la mejora de la lectura a primera vista. El conocimiento de estas categorías para los profesores de piano es importante para “recetar” mejores tratamientos una vez diagnosticadas las dificultades encontradas en los alumnos. Asimismo, conocer las diferentes categorías amplía la visión del profesor y le anima a ser creativo en la búsqueda de nuevos ejercicios o soluciones para las dificultades de la lectura a primera vista.

MÉTODOS REVISADOS

La siguiente lista contiene todos los métodos revisados que, incluyendo los diferentes volúmenes de algunos de ellos, hacen un total de 98 libros:

- ALONSO GARCÍA, Á., & Esplá Gutiérrez, Ó. (2013). *4 minutos de piano. Lecturas a primera vista progresivas (Sis i Set ed.)*. Valencia:
- BASTIEN, J. S. (1990). *A Line a Day. Sight Reading*. Kjos Music Company.
- BESSES, A. (2013). *MikroclimesBoileau*.
- BILLIER, S. (1990). *Le déchiffrage, ou l'art de la première interprétation*. Leduc.
- BRADLEY, D. (2012). *Sight-reading made easy - A complete graded course for the Pianoforte*. United Kingdom: Read Books.
- BRADLEY, D., & TOBIN, J. R. (1947). *Sight-reading made easy*. J. Williams.
- BROWN, C. (2007). *Play at sight: (piano)*. United Kingdom: Faber Music.
- BULLARD, A. (2002). *Bullard: The sight-reading Sourcebook for piano grade Two*. London: Chester Music.
- BULLARD, A. (2010). *Joining the dots, book 1 (piano): A fresh approach to piano sight-reading: Book 1*. London: Associated Board of the Royal Schools of Music.
- DEUTSCH, L. (1950). *Guided sight-reading*. Crown Publishers.
- GARTENLAUB, O. (1969). *Préparation au déchiffrage pianistique*. Rideau Rouge.
- GARTENLAUB, O. (n.d.). *Le déchiffrage par la découverte du clavier*. Hamelle & Cie.
- GÓMEZ GUTIÉRREZ, E. M. (2004). *La clase colectiva de piano*. Real Musical.
- HALL, P., & MACARDLE, F. (1996). *Piano time Sightreading book 1: Bk. 1*. Oxford: Oxford University Press.
- HARRIS, P. (2003). *Improve your sight-reading!: A workbook for examinations: Piano*. London: Faber and Faber.
- HARRIS, P. (2012). *Improve your sight-reading! Piano duet, grades 2-3*. United Kingdom: Faber Music.
- HERRANZ, M. A., MONREAL, M., & AROCA, M. J. (1993). *Piano Opus Uno*. Rivera Música.
- LAST, J. (1998). *Rhythmic reading (sight reading pieces) book 1 grade 1*. United Kingdom: Omnibus Press.
- LAST, J. (1998). *Sight reading for today: Piano grade*. United Kingdom: Music Sales.
- LE CORRE, P. (2002). *La magie du déchiffrage. Méthode de lecture à vue au clavier*. Henry Lemoine.
- LOCKHART, H. (1969). *Guided sight – Reading*. Forsyth.
- MANTAUX, A. (2006). *Méthode de déchiffrage*. Gérard Billaudot.
- MARTÍNEZ FERNANDEZ, A. M. (1998). *Piano Creativo*. Valencia: Rivera.
- MAYDWELL, F. (2003). *Sight Reading Skills. A pianist's guide for learning to read music accurately and expressively*. New Arts Press of Perth.
- MOLINA, C., & MOLINA, E. (2005). *Piano colectivo: Grado elemental, 1er curso (1st ed.)*. Madrid: Enclave Creativa.
- NANCY, FABER, R., & FABER, N. / (2011). *Piano adventures: Primer level - Sightreading book*. Ann Arbor, MI: Faber Piano Adventures.
- NORRIS, J. (1991). *A Prima Vista. Brevi esercizi progressivi per il corso inferiore*. Ricordi.

- PACE, R. (1999). *The essentials of keyboard pedagogy*. Lee Roberts Music Publications.
- RICHMAN, H. (1986). *Super sight-reading secrets*. Sound Feelings Pub.
- RICQUIER, M., & REVEL, B. (1988). *La lecture musicale par l'éducation de l'oeil*. G. Billaudot.
- RILEY, M., & TERRY, P. (2012). *Sight reading success: Piano grade 1*. Suffolk, UK: Rhinegold Education.
- SCHÄFER, C. (1909). *Sight Reading Exercises*. Augener.
- SIMONIN, C. (1986). *Premiers pas des notes et rythmes*. Alphonse Leduc.
- SIMONIN, C. (1989). *Notes et rythmes a pas de géant*. Alphonse Leduc.
- TAITZ, D. (2002). *Lecture musicales méthodique*. Éditions Van de Velde.

REFERENCIAS

- DEUTSCH, L. (1950). *Guided sight-reading*. Crown Publishers.
- HIGGINS, K. (2012). *The music between us : is music a universal language?* Chicago; London: The University of Chicago Press.
- LEHMANN, A. (2007). *Psychology for musicians : understanding and acquiring the skills*. New York: Oxford University Press.
- LEHMANN, A. C., & KOPIEZ, R. (n.d.). *Sight-reading*. In S. Hallam, I. Cross, & M. Thaut (Eds.), *The Oxford Handbook of Music Psychology (Second Edi)*. Oxford University Press.
- MISHRA, J. (2014a). *Factors related to sight-reading accuracy: a meta-analysis*. *Journal of Research in Music Education*, 61, 452–465.
- MISHRA, J. (2014b). *Improving sightreading accuracy: A meta-analysis*. *Psychology of Music*, 42(2), 131–156.
- SCHMIDT, R. A. (1988). *Motor control and learning (Second Edi)*. Champaign, IL: Human Kinetics.
- SCHON, D., & BESSON, M. (2005). *Visually induced auditory expectancy in music reading: A behavioral and electrophysiological study*. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 17(4), 694–705.
- SLOBODA, J. A. (1984). *Experimental studies of music reading: a review*. *Music Perception*, 2, 222–236.