

EL ENTRENAMIENTO AUDITIVO INTERACTIVO

Dra. Graciela Guadalupe Martínez Salgado
Profesor de tiempo completo
ggms@servidor.unam.mx

Mario Alberto Ramírez Varela
Pasante de la Licenciatura en Educación Musical
marioarv@neonetz.com

EL ENTRENAMIENTO AUDITIVO INTERACTIVO

Resumen en español

El entrenamiento auditivo de un músico es una de las tareas más importantes para su vida profesional. En su etapa formativa es uno de los aspectos que deberían considerarse prioritarios, sin embargo, esto no necesariamente ocurre. Es una labor tediosa y difícil de llevar a cabo, especialmente en su etapa inicial. Para cubrir esta necesidad primordial, un grupo de maestros de asignaturas teórico - musicales decidió plantear un subproyecto PAPIME para la implementación de un Laboratorio de Entrenamiento Auditivo Interactivo en la Escuela Nacional de Música, en donde los estudiantes pudieran acudir a trabajar de forma individual y utilizar programas computacionales que los ayudaran en su entrenamiento auditivo, mejorando la calidad de su formación musical.

Palabras clave: software, entrenamiento, auditivo, musical, interactivo.

THE INTERACTIVE EAR TRAINING

Abstract

One of the main skills a musician must develop, is ear training. When he is at college, ear training should be one of the most important tasks he should work on, but this does not always happens. Certainly, it is a tedious and difficult thing to do, specially at the beginning. To solve this problem, a group of music theory teachers decided to develop a PAPIME subproject to open an Interactive Laboratory for Ear Training in the Escuela Nacional de Música, where the students could work individually with the computer and use the music software for ear training in order to become better musicians.

Keywords: music, software, interactive, ear, training.

INTRODUCCIÓN

Una de las tareas fundamentales de todo músico es escuchar. Ésta, es una habilidad que conviene desarrollar desde las etapas más tempranas en la formación profesional, ya sea que se trate de un maestro, un compositor, un intérprete, un etnomusicólogo o un crítico musical, en el amplio sentido en que todo público informado debería serlo. No es posible considerarse competente en cualquiera de estas áreas a menos que se tenga lograda, a la medida de las capacidades de cada uno, la audición discriminada y crítica del producto de la actividad musical, cualquiera que ésta sea.

Esta capacidad auditiva es una de las más difíciles de desarrollar y desgraciadamente una de las que menos atención recibe, en la práctica, durante la formación musical del alumno. Si las diversas asignaturas que se contemplan dentro de la formación profesional básica, tales como lenguaje musical, denominado solfeo en nuestro actual curriculum, armonía, contrapunto, análisis, historia o estética de la música, se abordaran principalmente desde el punto de vista auditivo, el desarrollo de los futuros músicos resultaría mucho más integrado y eficiente de lo que es en la actualidad (Rogers, 1984). Aun cuando parece elemental decirlo, cualquier concepto que se enseñe desde el punto de vista musical debe abordarse en primer lugar a través del oído y a partir de ahí, se puede derivar su explicación teórica, su dominio técnico y su contenido emocional.

FOTO 01: Laboratorio de Entrenamiento Auditivo Interactivo

Formación auditiva del futuro músico

Tradicionalmente, el proceso de formación y desarrollo del oído ha sido tedioso, por ser repetitivo y difícil de asimilar, especialmente en las etapas iniciales (Horvit, *et al*, 2005); por ésta razón a menudo es dejado de lado por los maestros, ya que deben realizar diversas actividades durante el tiempo de clase para abarcar todos los elementos que conforman esta disciplina: la entonación precisa y afinada, la coordinación rítmica, la lectura y escritura del lenguaje musical, así como su comprensión y el manejo de los elementos teóricos que sustentan la práctica musical (Karpinski, 2000).

En la práctica escolar cotidiana, otro de los problemas a los que se enfrenta el profesor de Adiestramiento Auditivo es que cada alumno requiere de un tratamiento individual que rara vez es posible proporcionar en clases grupales, cada vez más numerosas, en las que generalmente se imparten estas asignaturas (Benward & Kolosick, 2005).

La tarea de aprender a escuchar de manera discriminada puede volverse más ágil y atractiva si se emplean recursos tecnológicos, ya que los alumnos son cada vez más independientes y están mucho más familiarizados con el uso de la computadora, situación que no se daba en la educación musical tradicional.

Este recurso es sumamente valioso y dadas las condiciones actuales de desarrollo tecnológico ya no se le puede ignorar, ya que resulta de gran apoyo pedagógico.

El uso de programas de cómputo como auxiliares en el entrenamiento auditivo es de gran utilidad, ya que éstos pueden emplearse fuera del tiempo de clase para que los alumnos diseñen su propia sesión de estudio de acuerdo a sus necesidades particulares y de esta manera reafirmen los conceptos aprendidos, sin prestar atención al avance de otros compañeros que ya escuchan sin dificultad problemas cada vez más complejos y que usualmente se aburren o se desesperan al tener que frenar su propio desarrollo mientras el resto del grupo asimila el concepto que se quiere aprender (Kraft, 1999); por lo tanto, resulta de gran utilidad que cada estudiante, de manera individual, pueda recibir el reforzamiento que necesite al trabajar en la computadora, la cual repite los ejercicios hasta ser dominados, sin calificar la escasa agilidad o la falta de precisión al contestar de forma correcta, por el contrario, le proporciona reforzamiento positivo en cuanto tenga algún acierto, de esta manera, ayuda a elevar la autoestima y motiva a mejorar gradualmente las habilidades auditivas.

FOTO-02.:Alumna entrenando el oído

Laboratorio de Entrenamiento Auditivo Interactivo

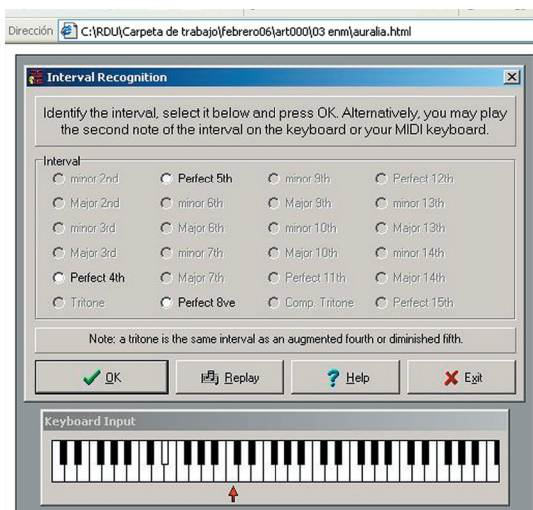
Después de analizar esta perspectiva, un grupo de profesores de materias teórico - musicales de la Escuela Nacional de Música consideró la posibilidad de implementar un espacio donde los alumnos pudieran tomar ventaja de los avances tecnológicos con el propósito de mejorar de forma individual sus habilidades auditivas.

Además de las ventajas en el desarrollo musical, también se logra optimizar el tiempo de clase, de tal manera que los maestros del área de Formación Musical pueden realizar actividades que efectivamente requirieran la participación de todo el grupo, tales como ejercicios de sincronización rítmica, cantar individualmente y en ensambles, armonizar y entonar en forma integrada melodías o ejercicios vocales de contrapuntos, o bien, improvisaciones grupales en que se integren los conceptos aprendidos; para ello se requiere que el alumno domine los elementos fundamentales de la estructura del lenguaje musical, que discrimine, identifique y entone correctamente intervalos, escalas, acordes y progresiones armónicas, que reconozca y pueda percibir y leer líneas rítmicas con diversidad de valores y compases, y que sea capaz de escuchar estos elementos dentro de pequeños motivos rítmico-melódicos que gradualmente lo habiliten en el manejo de contextos tonales, modales o atonales.

Con la idea, de dotar al alumno de un recurso que lo ayudara en el desarrollo de su oído dentro de un ambiente en el que pudiera trabajar individualmente, fuera del tiempo de clase y empleando la computadora como herramienta auxiliar para reafirmar, desde el punto de vista auditivo y de la entonación, los conceptos aprendidos en las asignaturas relacionadas con su formación musical, se pensó implementar un Laboratorio de Entrenamiento Auditivo Interactivo.

Gracias al financiamiento de DGAPA, por medio de un proyecto PAPIME, se adquirieron siete computadoras, además de tres de los más completos programas de software de entrenamiento auditivo interactivos, de gran utilidad para lograr los fines propuestos: Ear Master School 4.0, Auralia 2 y Earope 1.6e, con licencia para ser utilizados en todo el campus.

El Laboratorio de Entrenamiento Auditivo Interactivo empezó a funcionar a mediados de noviembre de 2005. Por el momento, se cuenta con la mitad de un salón en donde se encuentran ya dispuestas tres computadoras; en cuanto se solucionen los problemas de espacio, se planea ampliar este servicio de manera que pueda ser aprovechado por un mayor número de usuarios, hasta ahora se han inscrito un total de 159 alumnos, pertenecientes a 22 grupos las asignaturas de Solfeo, Solfeo y Entrenamiento Auditivo, Adiestramiento Auditivo, Didáctica de la Música y Piano de los niveles Propedéutico, Licenciatura y Posgrado. Se cuenta con un horario de atención de Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 20:00 horas, con excepción de los horarios en que se imparte clase en este mismo salón.

auralia.html: Demostración interactiva del software Auralia 2

aula.html: Animación con la vista panorámica del aula del Laboratorio

FOTO-03: Aula del Laboratorio

FOTO-04: Trabajo en el Aula

Perspectivas del subproyecto

Se espera que en un futuro próximo, además de contar con las siete computadoras, se adquiriera una computadora portátil, para llevarla a los salones y utilizarla como una herramienta auxiliar para impartir las clases de entrenamiento auditivo de una manera mucho más atractiva.

Adicionalmente a las computadoras, se cuenta con una serie de libros de dictado musical, métodos programados que incluyen material auditivo, como discos compactos que abarcan las distintas temáticas de las asignaturas de Formación Musical, con gran variedad de dictados para el desarrollo auditivo de cualquier músico profesional, incluido el lenguaje jazzístico. Se cuenta con cuatro reproductores de discos compactos y veinte audífonos para que los utilicen los alumnos en su estudio individual.

También se ha iniciado una pequeña biblioteca de consulta con bibliografía especializada sobre entrenamiento auditivo, para que los maestros cuenten con material de consulta para ampliar sus perspectivas en cuanto a la impartición de sus respectivas asignaturas, algo especialmente importante en estos momentos en que se plantea la revisión y actualización de los planes y programas de estudio en la escuela.

Se espera que este subproyecto, una vez echado a andar en su totalidad, sea de ayuda para la comunidad académica de la escuela y que un gran número de profesores y alumnos puedan hacer uso de él, para actualizar sus puntos de vista en cuanto a la impartición de sus clases, así como para mejorar el nivel profesional de los egresados de la escuela. Es la intención de este artículo difundir los esfuerzos que se realizan en este sentido.

FOTO-04: Aprovechar las ventajas de la computadora

Bibliografía

BENWARD, Bruce & KOLOSICK, J. Timothy. (2005). *Ear training, a technique for listening*. New York: Mac Graw Hill Companies, Inc..

HORVIT, Michael, Koosin, Timothy & Nelson, Robert. (2005). *Music for ear training*. U.S.A.: Schirmer Thomson Learning Inc..

KARPINSKI, Gary, S. (2000). *Aural skills acquisition. The development of listening, reading, and performing skills in college-level musicians*. New York: Oxford University Press

KRAFT, Leo.(1999). *A new approach to ear training. A programmed course in melodic and harmonic dictation*. 2d. Ed. New York & London: W. W. Norton & Company.

ROGERS, Michael R. (1984). *Teaching approaches in music theory*. Illinois: Southern Illinois University Press.