

EL PIANO COMPLEMENTARIO EN LA LICENCIATURA EN MÚSICA DE LA UAA: ESTUDIO DE CASO

PIANO CLASS IN THE UAA BACHELOR IN MUSIC DEGREE: A CASE STUDY

Sergio Islas Ávila (1) y Raúl W. Capistrán Gracia (2)

1.- Maestro en Arte. Profesor Investigador. Departamento de Música. Universidad Autónoma de Aguascalientes.
2.- Doctor en Artes Musicales. Profesor Investigador. Departamento de Música. Universidad Autónoma de Aguascalientes. raul_capistran@hotmail.com

Recibido: 23 de enero de 2017
Aceptado: 15 de abril de 2017

Resumen

La materia de Piano Complementario¹ tiene gran importancia en la formación del músico profesional, ya que contribuye a vencer los retos académicos de su carrera y proporciona herramientas para afrontar los desafíos laborales futuros. Desgraciadamente, aún existen dudas por parte de muchos docentes y estudiantes acerca de cuál es la función que esta materia desempeña en el plan de estudios, los objetivos que se deben lograr, los contenidos que se deben cubrir, las habilidades y destrezas que se deben desarrollar y el número de semestres y de horas que se debe impartir. En este artículo los autores presentan los resultados de un estudio de caso realizado en el Departamento de Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) cuyo objetivo consistió en determinar el nivel de utilidad de los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos a través de la materia de Piano Complementario, desde la perspectiva de los egresados de la licenciatura en música. Los resultados contribuyeron a aclarar el criterio de los autores y del Comité de Revisión del Plan de Estudios de la Licenciatura en Música, quienes pudieron llegar a un consenso respecto a las características y estructura de esta clase en el currículo.

Palabras clave: Piano complementario, beneficios, destrezas pianísticas, vida académica, vida laboral.

Abstract

Piano classes are of great importance in the formation of professional musicians. During their time as music students, the knowledge and skills acquired in this class help them to overcome the academic challenges. In their future life as professional musicians, those skills will become indispensable tools to meet the labor challenges. Unfortunately, there are still many doubts on behalf of some teachers and students concerning the role this subject plays in the curriculum, the objectives to be achieved, the contents to be covered, the skills to be developed as well as the number of semesters and hours the

¹ La clase de piano complementario a la que se refieren los autores es la que se imparte a estudiantes instrumentistas no pianistas. En los Estados Unidos es conocida como *class piano* o *piano lab*.

class must be taught. In this article, the authors present the results of a case study conducted at the Autonomous University of Aguascalientes, Music Department, whose objective was to determine the usefulness and importance of this class from the perspective of the bachelor in music graduates. The results have helped to clarify the criteria of the authors and the members of Committee for the Bachelor in Music Degree Plan Restructure, who have been able to achieve a consensus concerning the characteristics and structure of the class in the curriculum.

Keywords: piano class, piano skills, benefits, musician academic life, musician labor life.

De acuerdo con la normativa de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, después de egresar la primera generación de licenciados en música correspondía llevar a cabo una revisión del plan de estudios de la carrera y en su caso, una reestructuración del mismo. Durante las reuniones del Comité de Revisión de Plan de Estudios de la Licenciatura en Música, surgieron grandes debates entre sus miembros, acerca de cuál era la función que la materia de Piano Complementario desempeñaba en el plan de estudios, los objetivos que se debían lograr, los contenidos que se debían cubrir, las habilidades y destrezas que se debían desarrollar y el número de semestres y de horas que la clase se debía impartir.

Para algunos, la materia de piano complementario era una carga con la que había que lidiar para concluir la carrera. Para otros, representaba un espacio en el que se adquirían las herramientas para poder realizar los ejercicios de teoría, armonía, contrapunto y composición y como apoyo para la materia de solfeo. Finalmente, había quienes tenían la absoluta convicción de que la materia era crucial no solo para que el estudiante superara los retos de la vida académica, sino también los retos que, como maestro, ejecutante, director de coros, arreglista y demás, habría de enfrentar en su vida futura (Gutiérrez, 2001; Young, 2013).

Fueron precisamente esos debates, los que motivaron a los investigadores a llevar a cabo este estudio de caso, cuyo objetivo consistió en conocer el nivel de utilidad de los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos a través de la materia de Piano Complementario desde la perspectiva de los egresados de la licenciatura en música de la UAA, ya que eran ellos quienes podrían dar una opinión más certera sobre el verdadero impacto que esta materia había tenido en su vida escolar y tenía ahora en su vida profesional. Los resultados contribuyeron a clarificar el criterio de los autores y del Comité de Revisión del Plan de Estudios de la Licenciatura en Música, quienes pudieron llegar a un consenso respecto a las características y estructura de esta clase en el plan de estudios.

Revisión de literatura

Los conocimientos, habilidades y destrezas pianísticas en la vida académica del instrumentista no pianista

Durante la etapa formativa, la materia de Piano Complementario contribuye de forma substancial al aprendizaje significativo de las materias teóricas, promoviendo el crecimiento artístico, musical y cultural del estudiante de

música. Ya desde mediados de siglo XX, Robert Pace dio gran impulso al estudio de la teoría musical como parte de la clase de piano complementario (1959). Como Bravo (2009) afirma: “conviene resaltar que el piano es de gran ayuda al estudiar las materias teóricas (solfeo, armonía, contrapunto, análisis de la forma musical y demás), incluso para la enseñanza las mismas” (p. 13). En ese sentido Bogner (1998) declara: “las clases de teclado tienen el propósito de reforzar las habilidades musicales básicas (lectura de pentagrama, entrenamiento auditivo, ritmo, creatividad y expresión musical) y ayudan a los estudiantes a desarrollar las habilidades del pensamiento” (p. 10).

Más aún, los instrumentistas no pianistas pueden desarrollar y mejorar la lectura a primera vista en su propio instrumento, a través del desarrollo de las habilidades y destrezas pianísticas. Alexander y Henry (2012) sostienen que, estudiar piano como instrumento complementario, expone a los estudiantes a tareas adicionales de lectura musical, incluida la lectura horizontal y vertical simultánea, lo que incrementa la velocidad a la que se procesa la información. Como consecuencia, mejora su lectura a primera vista y desarrolla una imagen auditiva más clara de la obra, al haber una comprensión más completa de su estructura armónica.

Por todo lo anterior, la Asociación Nacional de Escuelas de Música de los Estados Unidos (NASM) incluyó el desarrollo de las habilidades y destrezas pianísticas como parte integral de las carreras en música (2015). Así, la mayoría de las universidades en los Estados Unidos de América incorporan conceptos teóricos, escalas, acordes, lectura a primera vista, transportación, lectura de partituras corales y orquestales, armonización e improvisación en los programas de materia de Piano Complementario. De acuerdo con Nagode (1998): “estos cursos están coordinados entre sí y están diseñados para desarrollar la comprensión de los estudiantes en conceptos musicales y teóricos, siendo por esta razón que los métodos encaminados al apoyo de la materia desarrollen estos temas” (p. 218).

A continuación, se describirá cómo los conocimientos, habilidades y destrezas pianísticas contribuyen para que el estudiante de música supere algunos de los retos de sus clases teóricas:

Armonía

Para llevar a cabo los ejercicios de armonía correctamente, los estudiantes deben seguir cuidadosamente las reglas de la armonía tradicional. Es aquí donde las habilidades pianísticas adquiridas son de gran utilidad, ya que a través de ellas el estudiante puede darse cuenta de lo que hace, cómo suena y cuál es su aplicación (Gutiérrez, 2001; Nagode, 1988). Un aspecto de utilidad que presenta el piano, consiste en que se vuelve un referente visual ya que, como explica Bravo (2009), el piano “sirve de herramienta para comprender las leyes de la armonía al poder tocar y ‘ver’ en el teclado las voces o partes de un enlace armónico, buscando las mejores opciones”. En otras palabras, el estudiante, de hecho, puede visualizar el correcto movimiento de las voces, el rango de las mismas y corregir aspectos tales como duplicaciones de tercera, y evitar las quintas y octavas paralelas, entre otras cosas. Adicionalmente, la comprensión de las relaciones armónicas, potencializa la lectura a primera vista

al teclado (Pajtas, 2002) y facilita la memorización de las obras que los estudiantes están aprendiendo (Nuki, 1984).

Todos los beneficios anteriores se ven reforzados cuando en la clase de Piano Complementario se incorporan también actividades de improvisación al teclado (Kishimoto, 2002) las cuales además contribuyen al desarrollo de la creatividad de los estudiantes.

Contrapunto

En la clase de contrapunto, el piano, como instrumento polifónico y referente visual, se vuelve una herramienta de gran utilidad pues el estudiante puede comprobar si los ejercicios fueron realizados correctamente, hacer las correcciones pertinentes o, bien, crear nuevas ideas musicales (Bravo, 2009). La utilidad de las habilidades y destrezas pianísticas no se limita a la elaboración de ejercicios de contrapunto, sino que también contribuye a la comprensión de obras contrapuntísticas, como se menciona en el programa de materia del Conservatorio Profesional de Música de Segovia (2014):

Para cualquier músico [...] la práctica de un instrumento polifónico es un auxiliar valiosísimo, una herramienta de trabajo de indudable eficacia, ya que le ofrecerá la posibilidad de penetrar en el tejido de una partitura polifónica más o menos compleja, aprehendiéndola globalmente en sus dimensiones vertical y horizontal, y convirtiéndola de inmediato en realidad sonora (p. 3).

Solfeo

Los conocimientos, habilidades y destrezas pianísticas son de gran importancia para el desarrollo de las habilidades para solfear, ya que, como afirma Payne (1998), desarrollan “la certera capacidad para visualizar y auditivamente emplear el teclado en la realización de análisis o ejercicios de entrenamiento auditivo” (p. 17). En ese sentido Hargiss (1962) afirma: “Los tonos de un instrumento [el piano] existen en un patrón espacial, de tal manera que sus relaciones pueden ser vistas y sentidas, así como escuchadas. Ciertos tipos de imaginación son desarrollados a través de esta percepción multi-sensorial en la que se refuerzan mutuamente” (p. 69).

En un estudio hecho a nivel de pregrado con 66 estudiantes de educación musical, en el que se incluyó la entonación de líneas melódicas en la clase de piano complementario, Hargiss (1962) encontró que “... la comprensión de los fundamentos musicales y el desarrollo de algunos tipos de imaginación provistos por la experiencia instrumental, pueden en sí mismos, habilitar hasta cierto punto a muchas personas para solfear a primera vista. Sin embargo, la adición de la práctica vocal y su imaginación motriz, los habilita para desarrollar esta habilidad mucho más rápida y efectivamente” (p. 75).

En un estudio similar que involucró 198 estudiantes de secundaria, Killian y Henry (2005) encontraron que el entrenamiento pianístico era uno de los factores característicos de los estudiantes con mejor desempeño en solfeo. Más aún, las habilidades y destrezas pianísticas llevan el estudio de las obras corales y del propio instrumento, a un nivel de comprensión más amplio y

profundo, ya que como afirma Bravo (2009): ...[el estudiante] “mejora el conocimiento y aprendizaje del repertorio propio de cada instrumento y del canto, al tocar por sí mismo la parte del acompañamiento de las obras y/o ejercicios, conociendo así la obra completa y no solo su propia parte a tocar o cantar” (p.12).

Análisis formal y armónico

Definitivamente, las habilidades y destrezas pianísticas contribuyen enormemente para que el estudiante analice y comprenda la estructura armónica y formal, no solo de las obras que deba estudiar en la clase de Análisis Musical, sino también de sus propias obras de estudio, ayudándole a realizar una mejor interpretación de su repertorio (Christensen, 2000; Higuera, 2004; Young, 2013).

Los conocimientos, habilidades y destrezas pianísticas en la vida profesional del instrumentista no pianista

La docencia, en sus diferentes niveles educativos, es una de las principales fuentes de ingreso del músico profesional (Observatorio Laboral en México, 2015). Como afirma Ávila Aréchiga (2013):

En México, el músico profesional, en casi todos los casos, es también instructor musical, ya sea en instituciones o de manera particular [...] es por ello que las instituciones que ofertan la carrera de música deberían ofrecer al alumno, a la par de su preparación musical, herramientas que le permitan un desempeño óptimo y eficiente de acuerdo a la época en que vive para lograr una satisfacción, no solamente en el aspecto económico, sino también en el académico, social y humano (p. 6).

En ese sentido, Danyew (2015) asevera: “el panorama musical del siglo XXI es multifacético y en cambio constante, requiriendo que los músicos sean flexibles, bien preparados en estilos musicales y equipados con destrezas musicales diversas” (p. 4).

La información anterior, ratifica la importancia de la adquisición de habilidades y destrezas pianísticas como herramientas para la futura vida profesional de los estudiantes. Como indica Bravo (2009):

El piano, abordado no a nivel de concertismo, sino como la máquina más adecuada para el estudio de la música en general [...], ha permitido que los estudiantes de otras especialidades musicales diferentes a la del Piano como concertista, también futuros músicos profesionales, [...] mejoren el conocimiento y aprendizaje del repertorio propio de cada instrumento [...], se sirvan del piano para hacer arreglos musicales, reducciones de partes de coro, orquesta y música de cámara, a la vez que; [...] (tengan) la posibilidad de conocer de manera privilegiada un instrumento que sirve de herramienta para profundizar en todas las áreas de la música (p.12).

Tomando en cuenta lo anterior, puede afirmarse que el músico no pianista, que durante su formación cursó la materia de Piano Complementario, estará mejor preparado para enfrentarse a los retos de su vida laboral tanto en

el campo de la educación (Kishimoto, 2002) como en el de la interpretación en sus diversas modalidades (Gutiérrez, 2001).

A continuación, se describirá cómo los conocimientos, habilidades y destrezas pianísticas, contribuyen para que el egresado de la licenciatura en música supere los retos de su vida laboral:

Acompañar

Parte del desempeño profesional del docente en música, consiste en la realización y dirección de coros. Es aquí donde las habilidades pianísticas le aportarán un gran apoyo (McWhirter, 2005) ya que, como señala Christensen (2000) los “estudiantes [...] deben ser conscientes de que lo más probable es que (en su futura vida laboral como directores de coros) no tendrán el lujo de un acompañante presente en los ensayos, y deben estar preparados para ello”. En un estudio llevado a cabo por la mencionada investigadora, encuestando a 472 maestros de coro, banda y orquesta de preparatoria y secundaria en los Estados Unidos, se encontró que las habilidades pianísticas para acompañar eran consideradas por los maestros como de gran utilidad en su vida profesional, principalmente para aquellos que estaban involucrados en la dirección coral (2000). Los resultados de Christensen se correlacionan con los obtenidos por McWhirter (2005) en su estudio sobre la importancia de ésta habilidad y otras destrezas pianísticas en el desempeño de los directores de coro. Los estudios de Baker (2015) y de Young (2013) arrojan resultados similares respecto al uso de habilidades pianísticas para acompañar canciones y rondas infantiles a nivel preescolar y de educación primaria.

Hacer arreglos

En muchas ocasiones, el músico profesional se enfrenta a la falta de música escrita para alguna combinación de instrumentos o para alguna agrupación musical en específico (ensambles corales, de cámara u orquestas de diversa índole). Del mismo modo, muchos maestros de coro, orquesta o banda se encuentran en la situación de tener que hacer arreglos de composiciones, para que se adapten al nivel técnico- musical de sus estudiantes (Lindroth, 2012). En estos casos, el piano auxilia en la realización de arreglos que solventen esas situaciones (Bravo, 2009). Un ejemplo palpable se da en el Departamento de Música de la UAA. Semestre tras semestre, al momento de crear los ensambles para la materia de Conjuntos de Cámara, resultan agrupaciones con combinaciones instrumentales poco ortodoxas (por ejemplo: contrabajo, flauta y marimba) para las cuales no es fácil encontrar composiciones originales. Así, maestros e inclusive los mismos alumnos, se dan a la tarea de hacer arreglos instrumentales con la ayuda del piano.

Armonizar y crear patrones de acompañamiento

Es común enfrentarse a textos musicales (partituras, libros guía para educadores, textos educativos y otros) cuyo repertorio muestra únicamente la línea melódica. El conocimiento de la armonía, de los cifrados y su aplicación

en el piano a través de patrones de acompañamiento (bajo de Alberti, ritmo de vals y marcha, entre otros) resulta de gran ayuda para solucionar con éxito la ejecución de dichas melodías (Mach, 2004). Por mencionar un ejemplo, muy frecuentemente el maestro de música de jardín de niños, se ve en la necesidad de ejecutar rondas infantiles siguiendo este sistema (Capistrán, 2016). De acuerdo con algunos estudios la habilidad de armonizar al teclado es considerada como una de las más importantes para los maestros de música, principalmente para los directores de coro y maestros de educación musical a nivel básico (Case, 1978, Christensen 2000; Chin, 2002; McWhirter, 2006 y Young, 2013).

En el ámbito de la música comercial/popular (jazz, rock, música latina, y demás), fuente de ingreso de muchos músicos, es usual tener que armonizar líneas melódicas al piano, por lo que esta destreza es de vital importancia.

Hacer uso de las nuevas tecnologías

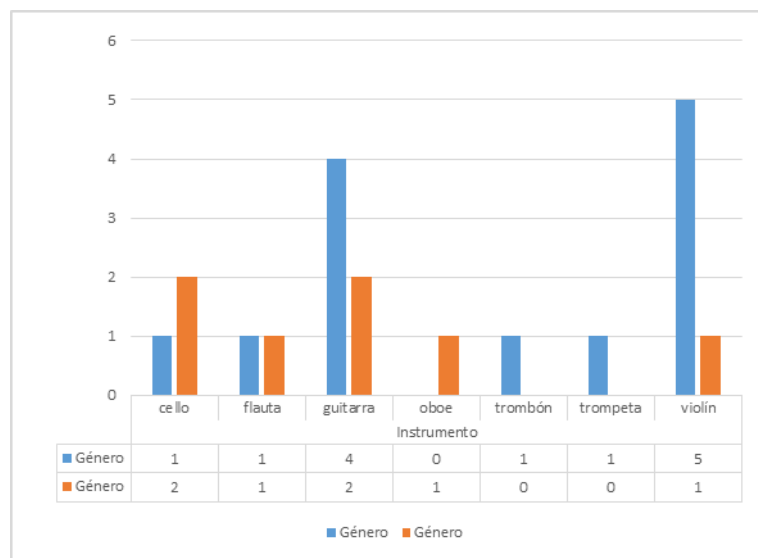
En el campo de la tecnología, es de gran ayuda el contar con habilidades pianísticas sólidas. En la mayoría de los casos, cuando se utilizan programas de edición musical, tales como *Finale* o *Sibelius*, es a través de un teclado electrónico (de piano) como se logra la captura, edición, composición y escritura musical. Algunas universidades como *Leeds Beckett University* en el Reino Unido, ya ofrecen cursos en los que se fortalecen las destrezas y habilidades al teclado, como recurso para consolidar el conocimiento teórico y abordar la composición, edición y arreglo musical a través de programas computacionales (*Creative and Cultural Skills*, 2015).

Por lo tanto, en la presente investigación determinaremos el nivel de utilidad de los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos a través de la materia de Piano Complementario, desde la perspectiva de los egresados de la licenciatura en música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Lo anterior, con el objetivo de contribuir de manera realista a la conformación de programas de materia más objetivos y con contenidos más significativos, que realmente proporcionen a los estudiantes herramientas para superar los retos de su vida académica y de su futura vida como profesionales de la música.

Método

Participantes

En el estudio participaron 20 egresados de la Licenciatura en Música de la UAA. Siete de ellos fueron mujeres y trece fueron hombres. Entre los instrumentos de especialidad se encontraron cello, flauta, guitarra, oboe, trombón, trompeta y violín.

Gráfica 1. Egresados encuestados por género e instrumento.

Sus edades oscilaron entre los 23 y los 40 años, con un promedio de 26.8 y una media de 25.50. La desviación estándar fue de 4.13.

Tabla 1.

Edades de los egresados de la Licenciatura en Música

Edad	23	24	25	26	28	29	30	31	32	40
Frecuencia	4	2	4	3	2	1	1	1	1	1
Porcentaje	20%	10%	20%	15%	10%	5%	5%	5%	5%	5%

Un 89.5% de los estudiantes se dedica a la docencia, lo que se correlaciona con la información proporcionada por el Observatorio Laboral (2015). Después de la docencia, un 57.9% se considera músico independiente, mientras que un 36.8% toca en la orquesta sinfónica local (Orquesta Sinfónica de Aguascalientes). Igualmente, un 57.9% de los encuestados declaró formar parte de grupos para tocar en ceremonias religiosas, mientras que solo un 26.3% toca en grupos versátiles (grupos para amenizar fiestas).

Tabla 2.

Empleos de los egresados de la Licenciatura en Música

	Respuestas		
	Frecuencias	%	% de casos
Atrilista de la OSA	7	13.7%	36.8%
Maestro	17	33.3%	89.5%
Músico independiente	11	21.6%	57.9%
Toco en un grupo versátil	5	9.8%	26.3%
Tengo un grupo para tocar en misas	11	21.6%	57.9%

Materiales

Con el propósito de lograr una mejor comprensión del fenómeno, se diseñó un estudio de corte mixto convergente que permitiera, sobre la base de los resultados cualitativos, confirmar o no los datos estadísticos. Adicionalmente, a través de la información cualitativa, se amplió la información cuantitativa obtenida y se obtuvo un panorama más completo de las percepciones de los egresados sobre la materia de Piano Complementario.

Así, aparte de las preguntas contextuales, el instrumento de recopilación de datos consistió, en su ámbito cuantitativo, de dos escalas integradas por preguntas con escalas de medición tipo Likert. La primera tuvo como propósito determinar el nivel de utilidad de los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos por los egresados. La confiabilidad de esta escala fue aceptable, ya que el coeficiente alfa de Cronbach fue de 0.704. La segunda tuvo como propósito establecer la percepción de los estudiantes respecto a la importancia de la materia. En su ámbito cualitativo, se incluyeron dos preguntas abiertas. La primera estuvo relacionada con la opinión de los estudiantes sobre la materia desde su perspectiva como egresados. La segunda, buscaba identificar las fortalezas y posibles áreas de oportunidad que deban ser atendidas, igualmente, desde la perspectiva de los egresados.

Procedimiento

Durante el estudio se encuestó al cien por ciento de los egresados de la Licenciatura en Música del Departamento de Música de la UAA, cuyo instrumento principal no es el piano. Dado que, al momento de llevar a cabo el estudio, apenas se contaba con dos generaciones de egresados, los investigadores pudieron contactar a cada uno de ellos a través de llamadas telefónicas. Las encuestas se levantaron las dos primeras semanas del mes de febrero de 2016. Los datos cuantitativos fueron capturados y analizados con la ayuda del programa de computación *Statistics Package for the Social Sciences IBM SPSS 2.0*. Las respuestas a las preguntas abiertas fueron grabadas y posteriormente, se llevó a cabo una transcripción *verbatim*. Las respuestas fueron conceptualizadas, categorizadas en unidades de análisis, estructuradas y organizadas, siguiendo el modelo propuesto por González Martínez (1999).

Resultados y Discusión

La primera parte de la encuesta incluyó siete ítems relacionados con la utilidad de los conocimientos, habilidades y destrezas pianísticas adquiridos por los egresados en la clase de piano complementario y su uso durante su vida académica y laboral. A cada ítem correspondió una escala tipo Likert de cinco puntos.

Un 50% estuvo totalmente de acuerdo, un 45% estuvo de acuerdo y solo un 5% estuvo en total desacuerdo sobre la utilidad de las destrezas y habilidades adquiridas en la clase de Piano Complementario.

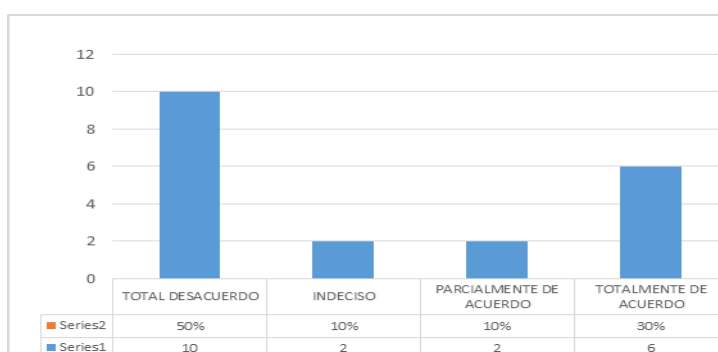
De las habilidades pianísticas típicas enlistadas como reactivos, la menos utilizada fue “tocar el piano en presentaciones públicas ocasionales”.

Ciertamente, no se espera que los estudiantes instrumentistas en su vida futura se desempeñen profesionalmente a través del piano. Sin embargo, sí se espera que en caso de una situación emergente puedan “sobrevivir” (por ejemplo, desempeñar el papel de acompañante de coro en una presentación en caso de no contar con un pianista o simplificar y tocar la parte de órgano cuando falto el organista a una boda religiosa, o aprovechar sus habilidades para tocar música de fondo muy sencilla en un evento social). Desde esa perspectiva, el hecho de que un 40% de los encuestados utilice sus habilidades y destrezas en presentaciones públicas, es muy alentador y sugiere que los estudiantes pueden desarrollar las habilidades y destrezas pianísticas hasta el grado de atreverse a tocar el instrumento y salir adelante en situaciones difíciles.

Tabla 3.

Media de los ítems que integraron la escala para medir la utilidad de los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas en la materia

Reactivo	Media
1.1 He tenido la necesidad de utilizar mis conocimientos, habilidades y destrezas pianísticas para armonizar melodías	4.70
1.2 He tenido la necesidad de utilizar mis conocimientos, habilidades y destrezas pianísticas para componer	4.05
1.3 He tenido la necesidad de utilizar mis conocimientos, habilidades y destrezas pianísticas para hacer arreglos	4.10
1.4 He tenido la necesidad de utilizar mis conocimientos, habilidades y destrezas pianísticas para analizar música	4.50
1.5 He tenido la necesidad de utilizar mis conocimientos, habilidades y destrezas pianísticas para acompañar (alumnos de instrumento, clases de solfeo, otro)	4.30
1.6 He tenido la necesidad de utilizar mis conocimientos, habilidades y destrezas pianísticas para aplicarlas en las nuevas tecnologías (programas de escritura musical, de edición, secuenciar, etc.)	4.22
1.7 He tenido la necesidad de utilizar mis conocimientos, habilidades y destrezas pianísticas para presentaciones públicas ocasionales (por ejemplo, tocar en un “hueso” ¹)	2.70
Total	28.57

Gráfica 2. Utilidad de los conocimientos, habilidades y destrezas pianísticas en presentaciones públicas ocasionales.

¹ En el argot musical mexicano, se le llama “hueso” a ser contratado para tocar música de muy poca dificultad en un evento social (boda, quinceañera, bautizo, etc.)

Para la variable “importancia de la clase de Piano Complementario”, el puntaje más alto podría ser de 15 mientras que el más bajo podría ser de 1. Los resultados obtenidos a través de esta escala indican que existe una convicción muy alta por parte de los egresados con respecto a la importancia de esta materia en el plan de estudios.

Tabla 4.

Escala para medir la percepción de los estudiantes respecto a la importancia de la materia

Reactivo	Promedio	DS
2.1 Considero importante que los estudiantes de música se esfuercen en el estudio de esta materia	5.0	.0
2.2 Considero importante la materia de Piano Complementario dentro del Plan de Estudios de la Licenciatura en Música de la UAA	5.0	.0
2.3 Considero importante adquirir las habilidades y destrezas pianísticas para mi desempeño como músico profesional	4.9	.308
Total	14.90	

Preguntas abiertas

Después de llevar a cabo una transcripción de las respuestas de los encuestados a las dos preguntas abiertas, las respuestas fueron conceptualizadas, categorizadas en unidades de análisis, estructuradas y organizadas (González, 1999). La primera pregunta fue, “Desde tu perspectiva como egresado y profesional de la música ¿Qué tanto ha cambiado tu percepción de la materia en la actualidad? ¿Por qué? Por supuesto, las categorías lógicas derivadas de la pregunta fueron “antes” y “después” de graduarse. Así, el 45% de los encuestados declaró haber tenido una percepción equivocada de la materia de piano complementario y haberla cambiado al darse cuenta de los beneficios que implicaba, sobre todo, al enfrentarse al mundo laboral. De acuerdo a las respuestas proporcionadas por el 55% de los encuestados restantes, la materia siempre fue considerada por ellos como importante y útil, opinión que han corroborado en su vida profesional.

La segunda pregunta fue, ¿Qué aspectos consideras que deben incluirse o mejorarse en el programa de Piano Complementario? Al igual que en la pregunta anterior, surgieron dos categorías derivadas de la misma pregunta: a) aspectos a mejorar en el programa de materia; b) Aspectos a incluidos en el programa de materia.

Los aspectos que tuvieron un mayor número de frecuencias se correlacionan perfectamente con algunos aspectos discutidos en este artículo. Destacan las prácticas de acompañamiento (Christensen, 2000; McWhirter, 2005) y la armonización de melodías (Bravo, 2009; Gutiérrez, 2001; Nagode, 1988) las cuales, representan habilidades de mucha utilidad, sobre todo en el mundo de la docencia (Capistrán, 2016). Destaca también el hecho de que esos aspectos no estaban contenidos en el programa de materia y un alto porcentaje de egresados, desde su nueva perspectiva, las consideran como de mucha utilidad.

Tabla 5.

Aspectos a mejorar o incluir en la clase de Piano Complementario

Aspecto a mejorar	Frecuencia	Porcentaje
Más énfasis en enlaces armónicos	3	15%
Más repertorio	3	15%
Más técnica	3	15%
Más énfasis en entonación	1	5%
Aspecto a incluir		
Incluir prácticas de acompañamiento	10	50%
Incluir armonización de melodías	9	45%
Incluir improvisación	9	45%
Incluir lectura a primera vista	7	35%
Incluir aprendizaje de patrones de acompañamiento	4	20%
Incluir composición	1	5%
Incluir reducción de partituras de ensambles	1	5%
Incluir transportación	1	5%

Del mismo modo, un 45% de los egresados mencionaron la improvisación, como una habilidad a desarrollar en la asignatura, y que no aparecía en el primer programa de materia. Así, la adición de este contenido al programa, representará una contribución importante para desarrollar la creatividad, la imaginación y el pensamiento crítico de los estudiantes (Volz, 2005). De igual manera, un 35% consideró que se debía trabajar más en el desarrollo de la lectura a primera vista, una habilidad que los maestros de piano complementario habíamos dejado de lado y que definitivamente representa una herramienta importante para la vida futura del profesional de la música.

Por lo que respecta a los aspectos a mejorar, el número de frecuencias es tan bajo, que permite aventurar que los aspectos que ya contiene el programa requieren de mejoras menores.

Conclusiones

La literatura revisada corrobora que la clase de Piano Complementario desempeña un papel de suma importancia durante la vida académica de los estudiantes, al proporcionarles habilidades y destrezas que les permiten superar los retos no solo de las materias teóricas como armonía, contrapunto, composición y análisis entre otras, sino que también contribuyen al crecimiento y logro musical en su propio instrumento.

Como se vio anteriormente, el Observatorio Laboral de México (2015), informa que el trabajo más frecuente de los licenciados en música, a nivel nacional, es la docencia, en diferentes niveles educativos y le sigue la labor de artista interpretativo tocando en grupos musicales de distinta índole (grupos versátiles, grupos para tocar en misas y recepciones, y demás). Los resultados de la encuesta indican que los egresados de la Licenciatura en Música de la

Universidad Autónoma de México principalmente obtienen sus ingresos de esos dos tipos de fuentes de trabajo. Es en ese “mundo real”, donde las habilidades y destrezas obtenidas en la clase de Piano Complementario se vuelven indispensables para vencer los restos del mundo laboral.

Los diversos estudios consultados indican que las habilidades más importantes a desarrollar en la clase de Piano Complementario son: la lectura, la ejecución de progresiones de acordes, las escalas, la transposición, la armonización y la habilidad para acompañar (Young, 2013). Desgraciadamente, algunos estudios sugieren que aún en la actualidad, en algunas universidades las clases de piano complementario no cubren esos contenidos, y siguen enfatizando el estudio y memorización de repertorio y otros aspectos que en realidad no son de utilidad para superar los retos laborales (Case, 1977; Chin, 2002). En ese sentido, las instituciones deben concentrarse en crear programas de materia que realmente aborden las habilidades y destrezas que le serán de utilidad al egresado.

En el caso de nuestra universidad, algunos maestros del Comité de Reestructuración del Plan de Estudios pugnaban por darle a la materia una función de apoyo exclusivo a las materias teóricas (solfeo, armonía, análisis y demás). Si bien, ese es uno de los propósitos de esta asignatura, los resultados del estudio contribuyeron enormemente a reflejar una realidad laboral, en la que los conocimientos, habilidades y destrezas pianísticas se vuelven de gran utilidad. Desarrollar las habilidades para acompañar, armonizar, improvisar y leer a primera vista y preparar a nuestros estudiantes para su vida laboral futura son también una responsabilidad de la institución.

Gracias a los resultados de esta investigación, el Comité de Revisión de Plan de Estudio pudo llegar a un consenso con respecto a los contenidos de esta materia. Así, para la generación 2017, la materia incluirá: escalas, arpeggios y cadencias en todas las tonalidades, una pieza sencilla para piano por semestre, prácticas de acompañamiento, así como una cantidad razonable (pendiente de determinar) de ejercicios de armonización e improvisación distribuidos a lo largo de los seis semestres que la materia se imparte. Como apoyo a la materia de solfeo, se pedirá a los estudiantes la entonación de distintas voces de los acordes involucrados en las cadencias. Los profesores de solfeo y teoría estuvieron de acuerdo en utilizar parte del tiempo de sus clases para trabajar con los estudiantes y aplicar los conocimientos, habilidades y destrezas pianísticas para la resolución de los retos propios de sus asignaturas.

Se espera que, a través del trabajo colegiado de la Academia de Piano, se lleven a cabo revisiones periódicas del programa de materia y se hagan los ajustes pertinentes durante la implementación del programa.

Implicaciones pedagógicas

La implicación pedagógica más importante para la implementación del nuevo programa de Piano Complementario es la carencia de profesores entrenados en las áreas de improvisación, armonización y prácticas de acompañamiento. Un 60% de los profesores que imparten la materia en la Licenciatura en Música recibieron un entrenamiento basado principalmente en el aprendizaje de obras

pianísticas del repertorio clásico por lo que su conocimiento en esas áreas es casi nulo. Para ellos, la principal área de oportunidad es la improvisación, pues se consideran incapaces para hacerlo y mucho menos para enseñar cómo hacerlo. Sin embargo, como Azzara (1999) afirma:

Muchos educadores tuvieron poco o nada de énfasis sobre improvisación en su formación musical. Así, encuentran que incorporar la improvisación en su práctica docente es un reto. Es entendible que ellos se nieguen a enseñar destrezas con las cuales han tenido poca experiencia previa o éxito. Aun cuando algunos puedan pensar que la improvisación es una habilidad solo para elegidos, ambos, maestros y estudiantes poseen el potencial para improvisar (p. 21).

Implicaciones para la investigación

De acuerdo con Betts y Cassidy (2000), la publicación de investigaciones empíricas sobre aspectos curriculares relacionados con la clase de piano complementario y con el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas pianísticas en los estudiantes no pianistas es muy limitada. Dada la importancia que esta materia tiene en la formación integral del músico profesional, amerita que se lleve a cabo más investigación que arroje información que sea de utilidad para apoyar el desarrollo de esta asignatura. A través de este estudio, los investigadores esperan haber hecho una pequeña contribución que puede ser ampliada con estudios posteriores.

Los investigadores esperan que los resultados de esta investigación sean de utilidad para la implementación de esta asignatura en otras universidades. Por ejemplo, en la Universidad de Nayarit en donde el plan de estudios no incluye la materia de Piano Complementario o en la Universidad de Guadalajara, en donde el programa es tan flexible que no se determina con claridad cuáles son los contenidos y objetivos y cada profesor imparte la materia de acuerdo con su criterio (Islas, 2016).

Referencias

- Azzara, C. D. (1999). An aural approach to improvisation. *Music Educators Journal*, 86(3), 21-25.
- Alexander, M. L. y Henry, M. L. (2012). The development of a string sight-reading pitch skill hierarchy. *Journal of Research in Music Education*, 60(2), 201-216.
- Ávila, C. A. (2013). Acerca de las expectativas musicales en la actualidad. *Docere* (8), 5-7.
- Baker, V. A. (2015). Teachers' perceptions on current piano use in the elementary general music classroom. *Update Applications of Research in Music Education*, 1-7.
- Betts, S.L. y Cassidy, J.W. (2000). Development of harmonization and sight-reading skills among university class piano students. *Journal of Research in Music Education*, 48(2), 151-161.

- Bognar, A. B. (1998). Keyboard Classes in a Music Outreach Program. *Piano Pedagogy Forum* 1(1-3), 9-13. Recuperado de <http://www.keyboardpedagogy.org/images/PPF/PPF%20Vol.%201.pdf>
- Bravo, E. E. (2009). *Enseñanza en grupo del piano para estudiantes de otras especialidades musicales* (Trabajo de grado de Maestría). Recuperado de <http://www.bdigital.unal.edu.co/2460/1/392509.2009.pdf>
- Capistrán, R. W. (2016). La educación musical a nivel preescolar: el caso del Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes, México. *Revista Internacional de Educación Musical*, n. 4, p. 3-11.
- Carter, P. D. (2010). Employing cognitive chunking techniques to enhance sight-reading performance of undergraduate group-piano students. *International Journal of Music Education*, 28(3), 231-246.
- Case, T. G. (1931). *A Comparison of Expected and Observed Piano Skills Required of Public School Music Teachers in The State of North Carolina* (Disertación Doctoral). Recuperado de University Microfilms International (Orden No. 78-1434).
- Cassidy, S. L. (2000). Development of Harmonization and Sight-Reading Skills among University Class Piano Students. *Journal of Research in Music Education*, 40(2), 151-161.
- Chin, H. L. (2002). *Group Piano Instruction for Music Majors in The United States: A Study of Instructor Training, Instructional Practice, and Values Relating to Functional Keyboard Skills*. Recuperado de ProQuest Information and Learning Company (Orden No. 3049003).
- Christensen, L. (2000). *A survey of the importance of functional piano skills as reported by band, choral, orchestra, and general music teachers* (Disertación Doctoral). Recuperado de Bell & Howell Information and Learning Company (Orden No. 9975796).
- Conservatorio Profesional de Música de Segovia. (2014). *Programación Didáctica, Piano Complementario, Curso 2014-2015*. Recuperado de http://conservatoriosegovia.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/PROGRAMACI%D3N_PC_2014-15_1.pdf.
- Creative and Cultural Skills. (2015). Free Keyboard Skills for Computer Musicians Course at Leeds Beckett University. Recuperado de <https://ccskills.org.uk/careers/events-ops/details/free-keyboard-skills-for-computer-musicians-course-at-leeds-beckett-univers>
- Danyew, A. M. (2015). *"Piano Class for the Real World:" Exploring Experiential Learning with a Collaborative Inquiry Group in a Creative Musicianship Lab* (Disertación Doctoral). Recuperado de ProQuest Information and Learning Company (Orden No. 3745454).
- González, M. L. (1999). La sistematización y el análisis de los datos cualitativos. In: Mejía, A. R. and Sandoval, A. S. (coord.), *Tras las vetas de la investigación cualitativa* (pp. 157-173). México: ITESO.
- Gutiérrez, R. (2001). *Piano Complementario*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
- Hargiss, G. (1962). The acquisition of sight singing ability in piano classes for students preparing to be elementary teachers. *Journal of Research in Music Education*, 10(1), p. 69-75.

- Higuera, G. (2004). Procedimientos creativos para piano complementario en el grado superior. *Revista de Psicodidáctica*, 17, 1-12.
- Islas A, S. (2016). La Materia de Piano Complementario para Instrumentistas no Pianistas: Diseño de una Guía Didáctica con el Propósito de Homologar los Criterios de los Docentes que la Imparten en el Departamento de Música de la UAA. Trabajo práctico de titulación de maestría. Universidad Autónoma de Aguascalientes.
- Killian, J.N y Henry, M.L. (2005). A comparison of successful and unsuccessful strategies in individual sight-singing preparation and performance. *Journal of Research in Music Education*, 53(1), 51-65.
- Kishimoto, Y. (2002). *The Implications of Using Improvisation in Undergraduate Class Piano Curricula* (Tesis de Maestría). Recuperado de ProQuest Information and Learning Company (Orden No. 1410697)
- Lindroth. J. T. (2012). *The Impact of Arranging Music for the Large Ensemble on the Teacher: A Phenomenological Exploration* (Disertación Doctoral). Recuperado de ProQuest Information and Learning Company UMI (Orden No 3519488).
- Mach E. (2004). *Contemporary Class Piano*. New York: Oxford University Press.
- McWhirter, J. L. (2005). *A Survey of Secondary Choral Educators Regarding Piano Skills Utilized in The Classroom and Piano Skill Expectations of Student Teaching Interns*. (Disertación Doctoral). Recuperado de ProQuest Information and Learning Company (Orden No. 3204615)
- Nagode, E. (1988). The College Group Piano Program for Music Majors. En J. Bastien, *How to Teach Piano Successfully* (pp. 217-230). San Diego, CA: General Words and Music Company.
- National Association of Schools of Music. (2016). *Handbook 2015-2016*. Recuperado de <http://nasm.arts-accredit.org/index.jsp?page=Standards-Handbook>
- Nuki, M. (1984). Memorization of Piano Music. *Psychologica*, 27, 157-173.
- Observatorio Laboral (2015). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2015. Recuperado de <http://www.observatoriolaboral.gob.mx/ola/content/common/reporteIntegral/busquedaReporte.jsf#AnclaGrafica>.
- Pace, R. (1959). Partnership at the piano. *Music Journal*, 17, 20.
- Pajtas, D. K. (2002). *The Effect of Tonal Keyboard Pattern Instruction on Sight-Reading Achievement of College Class Piano Students* (Tesis de Maestría). Recuperado de ProQuest Information and Learning Company. (Orden No. 1411965).
- Payne, D. (1998). The Keyboard Harmony Course: Its Need and Importance. *Piano Pedagogy Forum*, 11(1), 16-20. Recuperado de <http://www.keyboardpedagogy.org/images/PPF/PPF%20Vol.%201.pdf>
- Volz, M. D. (2005). Improvisation Begins With Exploration. *Music Educators Journal*, Vol. 92 (1), 50-53. doi: 10.2307/3400227
- Young, M. M. (2013). University level group piano instruction and professional musicians. *Music Education Research*, 15(1), 59-73.

Apéndice

Encuesta

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES DEPARTAMENTO DE MÚSICA	
A fin de conocer su percepciones acerca de la utilidad e importancia de la materia de Piano Complementario desde su propia perspectiva como egresado de la licenciatura en música, le pedimos amablemente responda la siguiente encuesta.	
Datos Generales	
I. Edad: _____ (años cumplidos)	
II. Instrumento principal: _____	
III. ¿Cuánto tiempo hace que egresó de la Licenciatura en Música? _____	
IV. Género: a) Hombre: _____ b) Mujer: _____	
V. ¿En qué se desempeña en la actualidad como músico profesional? (Marque con una X los que apliquen a su situación)	
a) Atrilista en la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes	
b) Maestro	
c) Músico independiente	
d) Toco en un grupo versátil	
e) Tengo un grupo musical para tocar en misas	
f) Otro:	

1. Marca con una "X" el recuadro que más refleja tu percepción en función del enunciado que le precede.					
	1 Totalment e en desacuerd o	2 Parcialment e en desacuerdo	3 Neutra l	4 Parcialment e de acuerdo	5 Totalmente de acuerdo
1.1 He tenido la necesidad de utilizar mis conocimientos, habilidades y destrezas pianísticas para armonizar melodías					
1.2 He tenido la necesidad de utilizar mis conocimientos, habilidades y destrezas pianísticas para componer					
1.3 He tenido la necesidad de utilizar mis conocimientos, habilidades y destrezas pianísticas para hacer arreglos					
1.4 He tenido la necesidad de utilizar mis conocimientos, habilidades y destrezas pianísticas para analizar música					
1.5 He tenido la necesidad de utilizar mis conocimientos, habilidades y destrezas pianísticas para acompañar (alumnos de instrumento, clases de solfeo, otro)					
1.6 He tenido la necesidad de utilizar mis conocimientos, habilidades y destrezas pianísticas para aplicarlas en las nuevas tecnologías (programas de escritura musical, de edición, secuenciar, etc.)					

	1 Totalment e en desacuerdo	2 Parcialment e en desacuerdo	3 Neutra l	4 Parcialment e de acuerdo	5 Totalmente de acuerdo
1.7 He tenido la necesidad de utilizar mis conocimientos, habilidades y destrezas pianísticas para presentaciones públicas (por ejemplo, el “hueso”)					

2. Marca con una “X” el recuadro que más refleja tu percepción en función del enunciado que le precede.					
	1 Totalment e en desacuerdo	2 Parcialment e en desacuerdo	3 Neutra l	4 Parcialment e de acuerdo	5 Totalmente de acuerdo
2.1 Considero importante que los estudiantes de música se esfuercen en el estudio de esta materia					
2.2 Considero importante la materia de Piano Complementario dentro del Plan de Estudios de la Licenciatura en Música de la UAA.					
2.3 Considero importante la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas pianísticas para mi desempeño como músico profesional.					

Desde tu perspectiva como egresado y profesional de la música:	
2. ¿Qué tanto ha cambiado tu percepción de la materia en la actualidad? ¿Por qué?	
3. ¿Qué aspectos consideras que deben incluirse en el programa de Piano Complementario?	