

La importancia del Solfeo en el desarrollo de las habilidades musicales

M. A. Serguei Tibets

La habilidad musical, su formación y desarrollo es uno de los problemas más interesantes, atrayendo la atención de los investigadores durante muchos años. El estudio de este problema es urgente debido al hecho de que el desarrollo del gusto musical y la capacidad de respuesta emocional en los niños crearán una base de la cultura musical en el futuro. Las últimas décadas se caracterizan por un aumento significativo en la atención al desarrollo de las habilidades musicales de la generación más joven.

La relevancia y la importancia de las habilidades musicales sugiere que el desarrollo musical tiene un impacto significativo en el desarrollo general: se forma la esfera emocional, despierta la imaginación, la voluntad y la fantasía. La activación del poder creativo de la mente, mayor percepción y la energía de expresión creativa, a través de la educación musical se mejora hasta en los niños indiferentes. Con la musicalidad no se limitan las

habilidades requeridas para el empleo de la actividad musical. La esencia del músico es su musicalidad. Musicalidad es la capacidad de sentir la expresividad emocional del movimiento del sonido, la habilidad de interpretar libremente una obra musical, la capacidad de sentir la expresividad emocional del ritmo y a la vez poder reproducirlo con precisión.

Por lo general, indicando el talento musical, la musicalidad de un estudiante en particular, los docentes asumen la presencia de un oído musical, asociada con la distinción de los sonidos de diferente altura. La característica principal de la musicalidad, es sentir y poder disfrutar la música como una expresión de un determinado contenido. Schumann decía: "Estoy preocupado por todo lo que está pasando en el mundo - la política, la literatura, la gente - en todo esto pienso a mi manera, y después todo este pensamiento sale a fuera buscando expresión en la música."

La música posee un efecto poderoso sobre la esfera emocional de una persona, incluso afecta el desarrollo de su intelecto. La Educación musical es la herramienta más prometedora en el desarrollo de la inteligencia y el pensamiento asociativo de los niños. El pensamiento asociativo a través de la música promueve la comprensión y la retención de la información más rápido, reduciendo la cantidad de tiempo y esfuerzo.

El análisis del trabajo de los científicos líderes en este tema nos convence de que:

- La percepción musical completa requiere de la memoria asociativa, la memoria motriz, la memoria auditiva y la memoria verbal.
- El proceso de la percepción de la música implica el trabajo intuitivo, lógico y práctico, teórico e imaginativo, con el pensamiento asociativo.

- La relación de los sentidos en la percepción estimula la imaginación.
- El proceso de la percepción de la música estimula el "plano frontal" del cerebro, que es responsable de la codificación de la información en la forma lingüística, por eso la percepción musical desarrolla el talento, construyendo tablas asociativas.

Por supuesto, la capacidad de desarrollar en el proceso y bajo la influencia de la actividad musical requiere determinadas habilidades humanas. Sin actividad musical, las habilidades musicales de una persona no pueden desarrollarse. En la práctica de la enseñanza de la música el talento musical se puede diagnosticar por lo general con las tres habilidades siguientes: oído musical, el sentido rítmico y la memoria musical.

Todos los niños nacen con algunas cualidades del oído musical, pero las posibilidades de desarrollo de las habilidades del oído musical en las clases de solfeo pueden ser interminables. El desarrollo exitoso de un oído musical depende de muchos factores, aun especialmente con mas éxito las prácticas de acercamiento con el mundo de la música serán notables empezando en la edad de preescolar.

El desarrollo del oído musical incluye varias unidades:

- Oído melódico.
- Oído absoluto y oído relativo.
- Oído de altura de sonido (indicación de los sonidos graves y agudos).
- Oído polifónico.
- Oído armónico.
- Oído interno.
- Oído de timbre e intensidad.

El Oído melódico está directamente relacionado con la capacidad de determinar la altura de los sonidos en una melodía monofónica. Para desarrollar el oído melódico de los estudiantes en las clases de Solfeo se recomienda:

- Tocar las lecciones en el instrumento (piano, acordeón, guitarra, etc.).
- Entonar las lecciones con acompañamiento y sin acompañamiento.
- Ensayar dictados orales. El dictado oral es cómodo y práctico a utilizar en los ensayos. Ensayando en el aula los estudiantes pueden repetir la melodía con su propia voz, en el piano o solfear el dictado. El dictado oral desarrolla la memoria musical de los estudiantes y ayuda a reconocer la melodía.
- Ensayar los dictados melódicos, escribiendo la melodía. El dictado musical es uno de los componentes más importantes y complejos en el curso de solfeo. En el trabajo con el dictado se asumen todos los conocimientos y habilidades de los estudiantes y se mejora el nivel de desarrollo auditivo.
- Composición de fragmentos de melodías, o terminar la melodía basada en el patrón rítmico propuesto, que ayuda a reconocer la forma de composición musical y desarrollar la creatividad.

En cuanto al Oído de altura de sonido existen dos tipos: Oído absoluto y Oído relativo. El oído absoluto es la habilidad de identificar o producir un sonido determinado por una vibración cuya frecuencia fundamental es constante, sin ninguna referencia con los sonidos estándar o la altura de los sonidos que se conocen inicialmente. La base psicofisiológica del oído absoluto es un tipo especial de memoria a largo plazo para la altura y el timbre del sonido. Este tipo de oído musical es nativo y, de acuerdo a los datos científicos, no puede ser adquirido o desarrollado por cualquier tipo de ejercicios especiales, aunque los estudios de este ámbito siguen hasta la fecha.

Los poseedores del oído absoluto no tienen un beneficio significativo para una exitosa actividad profesional en la música. Según las estadísticas, el oído absoluto lo tiene una persona de cada diez mil y, entre los músicos profesionales, el oído absoluto lo tiene aproximadamente uno de cada cien.

El Oído relativo es la habilidad de identificar o producir un sonido determinado con una vibración de frecuencia constante, comparado con el sonido de referencia (la tónica tocada por un instrumento, o el sonido de un diapason) almacenado en la memoria. A diferencia del oído absoluto, esta destreza depende de la percepción reciente de un centro tonal.

El Oído de altura de sonido es un componente del oído musical y es la capacidad de determinar la altura del sonido en un espacio sonoro. En el desarrollo del oído de altura de sonido influye principalmente la entonación de las lecciones del solfeo combinada con el acompañamiento en el piano. Con el enfoque adecuado el aprendizaje puede llegar a la perfección.

Para desarrollar el oído de elevación de sonido de los estudiantes en las clases de Solfeo se recomienda:

- Lectura a primera vista con un análisis y definición de las complejidades melódicas y rítmicas, intervalos, acordes de acompañamiento, etc.
- Entonación de los intervalos melódicos y armónicos, acordes y secuencias de los acordes en tonalidad y fuera de la tonalidad.
- Entonación de las lecciones a dos y tres voces.
- Escribir dictados de los sonidos, de los intervalos melódicos y armónicos, de los acordes, realizar dictados orales.

El Oído polifónico es la capacidad de percibir, manejar y escuchar varias líneas melódicas al mismo tiempo, en dos y más voces. Para desarrollar el oído polifónico se recomienda:

- Entonación de lecciones a dos voces (Invenciones de J. S. Bach).
  1. Antes de entonar un ejercicio a dos voces, se aconseja aprender el mismo ejercicio con cada voz por separado.
  2. Entonar las lecciones de solfeo a dos voces en dúos.
  3. En las lecciones a dos voces, entonar una voz y al mismo tiempo tocar la otra voz en el instrumento y viceversa.
  4. Entonar ejercicios a dos voces con una diferencia en dinámica, una voz fuerte y al mismo tiempo la otra voz suave y viceversa.
- Escribir dictados a dos voces.
- Escribir dictados de secuencias de los intervalos armónicos (a dos voces).

El Oído armónico es la capacidad de reconocer combinaciones de sonidos (de dos hasta el infinito) de diferente altura en forma simultánea. El oído armónico significa un mayor desarrollo del oído musical en su comparación con el oído melódico. La capacidad del oído armónico incluye: la actitud de distinguir combinaciones de los sonidos consonantes y disonantes y, por otra

parte, la conexión y relación entre los acordes en sus funciones modales.

Para formar las capacidades y habilidades del oído armónico se requiere un trabajo serio en el aula:

- Entonar lecciones de solfeo a dos y tres voces.
- Escribir los dictados de intervalos melódicos y armónicos.
- Escribir los dictados de acordes y cadencias de los acordes.
- Escribir los dictados melódicos a dos voces.

El desarrollo del oído armónico debe comenzar con los primeros pasos del estudio de la música, acumulando gradualmente la experiencia auditiva. Inicialmente se aprenden las cadencias de acordes mismas que incluyen los principales acordes de la tonalidad (tónica, subdominante y dominante, cadencia plagal, cadencia auténtica) con sus inversiones, y posteriormente se continúa aprendiendo y analizando de oído armonías más complejas, acordes con séptima (dominante con séptima, sensible con séptima, supertónica con séptima) con sus inversiones y resoluciones, y las cadencias que incluyan combinaciones de los mismos:

- Entonación de los intervalos y acordes melódica y armónicamente (intervalos a dos voces, acordes a tres voces).
- Entonación de las cadencias de los acordes.
- Tocar intervalos, acordes y cadencias de los mismos en el piano.
- Armonizar las melodías, lecciones de solfeo, entonarlas, acompañando con los acordes en el piano.

El Oído interno es una imaginación mental de los sonidos o combinación melódica o armónica de los sonidos. El desarrollo del oído interno es una de las tareas más difíciles en las clases de Solfeo:

- Sacar melodías de oído, transportar las melodías y sus acompañamientos. A los estudiantes se les propone sacar una melodía o una frase musical de oído y después escribirla correctamente. Si el

alumno realiza correctamente la tarea, se propone transportar esta melodía.

- Lectura de ejercicios de solfeo a primera vista.
- Escribir una melodía conocida de memoria, incluso es útil, también, escribir de memoria melodías previamente leídas a primera vista.
- Este ensayo fortalece la memoria y mejora la imagen de la melodía escrita.
- Escribir melodías, previamente aprendidas con la letra. Primero se aprende de memoria una melodía o canción con la letra y luego se escribe esta melodía de memoria.

El Oído de timbre e intensidad es la capacidad de distinguir la coloración del timbre del sonido dependiendo de la intensidad y la calidad de su interpretación. El desempeño de reconocer la coloración del timbre de sonido e intensidad es muy importante en todo tipo de práctica musical, los niños desde su nacimiento reconocen el timbre de voz de sus padres y posteriormente todo a su alrededor. Los niños en sus principios deberían aprender a escuchar la música, reconocer la variedad de timbres de todos los instrumentos y la calidad de la interpretación. En la práctica de clases de solfeo es recomendable aplicar todo tipo de dictados en diferentes instrumentos desde el principio del estudio de la música.

El Sentido rítmico musical es la capacidad de apreciar activamente la música, sentir la expresividad emocional del ritmo y poder interpretar el ritmo con mucha precisión. El sentido rítmico musical incluye la habilidad de diferenciar intensidad de cada tiempo (ver la diferencia entre tiempo fuerte y débil) y la habilidad de manejar el pulso del ritmo. Este sentido forma la base de la competitividad de respuesta emocional a la música. Para desarrollar el sentido rítmico musical en la clase de Solfeo se recomienda:

- Aprender lecciones rítmicas, solfeo hablado.
- Practicar lecciones rítmicas a dos voces, uno mismo, una voz se canta y al mismo tiempo la otra voz se palmea.
- Escribir dictados rítmicos al unísono y a dos voces.
- Ensayar lecciones rítmicas de memoria.

La Memoria musical definida como una memorización de la obra musical rápida, duradera y lo más preciso posible y su conservación incluso después de un largo tiempo después de haberla aprendido. La memoria musical es entendida como la capacidad musical independiente y el núcleo de la memoria musical es la imaginación y la capacidad del oído interno. Por el tiempo y la naturaleza de los procesos en la memoria musical se distinguen varios subtipos de la memoria:

- La memoria ultracorta. Memoria al instante, es una estampa de sonidos cortos, principalmente señales de sonido – la altura y el timbre. La duración de la memoria ultracorta es de 0.1 - 0.5 segundos.
- La memoria a corto plazo. Esta memoria cuenta con un gran espacio de almacenamiento de la obra musical. A través de la memoria a corto plazo se memorizan motivos, frases, oraciones, melodías.
- La memoria operativa. La memoria operativa es como un espacio virtual de trabajo mental de un músico, donde se forman y realizan de manera flexible las actividades cognoscitivas (reconocimiento de motivos, frases, oraciones, melodías), y se memorizan las combinaciones y manipulación de los mismos en una obra musical o composición. A través de la memoria operativa se forma y realiza todo el contenido de la memoria a corto plazo en una obra musical o composición. Esta memoria se ocupa en la interpretación o composición de las obras musicales.
- La memoria a largo plazo. Esta memoria será responsable del almacenamiento del material musical que se repite durante más de 15 - 20 minutos, donde su repetición lleva a cabo una memorización duradera y sólida. En la memoria a largo plazo se conserva todo el material musical de forma permanente.
- La memoria motriz es una memoria que nos permite recordar sensaciones y movimientos de todo el cuerpo al momento de estudiar e interpretar la obra musical. Los músicos habilitan esta memoria a través de la digitación y posición de los dedos de cada mano, el movimientos de las manos, la respiración y los movimientos corporales. La memoria motriz se subdivide hacia una memoria sensorial, la que registra las sensaciones percibidas a través de los sentidos al momento de tocar o matizar con las yemas de los dedos las teclas del piano o los botones del acordeón, las válvulas y pistones de los instrumentos de viento, las cuerdas de un instrumento de cuerdas, etc. Los estudiantes que aprenden a tocar los instrumentos de viento, memorizan la embouchure o embocadura, es la posición de los músculos faciales y la conformación de los labios a la boquilla.
- La memoria emocional es la memoria de los sentimientos y emociones musicales. La inteligencia emocional consiste en una serie de actividades que sirven para apreciar y expresar la música de nuestras propias emociones y las de otros y para emplear nuestra sensibilidad a fin de motivarnos, planificar y realizar las obras musicales o composiciones, al componer la música de manera exacta y conveniente. La memoria emocional es la base del sentido modal y de la musicalidad.

- La memoria verbal actúa en la memorización de la partitura de la obra musical o todo lo que se aprende a través de leer la partitura musical; es la memorización de la forma y estructura de la obra musical, incluyendo el análisis de interpretación y el plan de ejecución. Se ejecutan varios subtipos de memoria verbal: memoria verbal, memoria visual, memoria episódica, memoria semántica.

Métodos de desarrollo de memoria musical:

En las clases de Solfeo, antes de escribir el dictado, los alumnos escuchan varias veces el dictado rítmico o melódico y a través del oído musical repiten y memorizan el dictado, repitiendo varias veces lo mismo en voz alta, y después escriben el dictado completo.

Para mejorar la memoria musical se recomienda:

- Estudiar lecciones de entonación o rítmicas de memoria.
- Escribir dictados orales.
- Aprender de memoria los dictados escritos en el aula.
- Escribir las melodías familiarizadas de memoria, el estudiante puede llevar esto como tarea a casa.
- Escribir la partitura de una canción aprendida de memoria con letra.

El Solfeo es una materia que debe incluir no sólo el aprendizaje de diferentes conocimientos y habilidades, sino también la educación del buen gusto musical, amor por la música y el desarrollo de los poderes creativos. El desarrollo de las habilidades musicales influye en el desarrollo de la esfera emocional, la reflexión asociativa, el intelecto, sus gustos estéticos y una serie de características personales de los estudiantes.

Para poder ser hábil en esta materia, el estudiante debe tener talento musical: musicalidad, oído musical, sentido rítmico musical, memoria musical. La materia de Solfeo es una disciplina práctica y su objetivo es desarrollar las habilidades musicales. A través de la materia de Solfeo se desarrolla en los estudiantes un sistema de conocimientos y habilidades necesarios para sus actividades musicales posteriores.

Referencias

Asafiev, B.V. 1973. *Artículos seleccionados sobre la formación y la educación musical*. Leningrado: Música.

Davydova E.V. 1986. *Los métodos de la enseñanza en clases de Solfeo*. Manual. 2da ed. Moscú: Música.

Kazakova S. 2006. *Las actividades creativas en clases de música*. Publicado en *El arte en la escuela*. № 2, Moscú. Música.

Kartavtseva M. T. 1970. *Desarrollo de la memoria y la imaginación en las clases de solfeo*. Manual. Moscú: Música. 1970.

Kirnarskaya, D. K. 2004. *Habilidades musicales*. Moscú. Talentos — Siglo XXI.

Maikapar, S. M. 2010. *Oído para la música, su significado, la naturaleza, las características y método de desarrollo adecuado*. Moscú: LLE.

Nazaikinskiy. E. 1972. *La psicología de la percepción musical*. Moscú. Música.

Ostrovsky A. L. 1959. *El desarrollo del oído interno de los estudiantes de la escuela de música*. Publicado en el Libro: *Algunas preguntas desarrollo auditivo musical de los estudiantes*. Leningrado: Música.

Ostrovsky A. 1970. *Metodología de teoría musical y solfeo*. Leningrado: Música.

Panova G. 2001. *La activación de la actividad mental en las clases de música*. Publicado en *Música en la escuela*, № 4, Moscú.

Popova, T. V. 2006. *Experimento asociativo en psicología*. Manual. / Moscú. Flinta: Instituto Psicológico y Social de Moscú.

Pospelov N. N., Pospelov I. N. 1989. *Formación de las operaciones mentales de los estudiantes a nivel de Secundaria*. Moscú: Pedagogía.

Smolina, E. A. 2006. *Lección de música moderna: formas creativas y tareas*. Yaroslavl: Academia de Desarrollo.

Starcheus, M. S. 2003. *Oído de un músico*. Moscú: Conservatorio Estatal de Tchaikovsky de Moscú.

Teplov, B. 1947. *Psicología habilidades musicales*. Moscú-Leningrado: Academia de Ciencias Pedagógicas de Rusia.