

El desarrollo de habilidades funcionales en el Teclado Complementario en la carrera Artes Musicales de la Facultad Artes de la Universidad de Cuenca

The development of functional skills in the Complementary Keyboard in the Musical Arts career of the Faculty of Arts of the University of Cuenca

Angélica María Sánchez Bonilla ¹ (angelica.sanchez@ucuenca.edu.ec)
<https://orcid.org/0000-0003-3022-1026>

Veronica Johanna Saula Fuentes ² (veronica.saulaf@ucuenca.edu.ec)
<https://orcid.org/0000-0003-1855-2017>

Resumen

La presente investigación presenta un estudio comparativo de diferentes programas de la asignatura Teclado Complementario en diferentes universidades. Incluye un análisis actual de esta cátedra en la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca. Como resultado se presenta una propuesta curricular enfocada al desarrollo de habilidades funcionales en el teclado, así como estrategias metodológicas que provean al docente de herramientas necesarias para el quehacer pedagógico, así como al estudiante en su formación musical.

Palabras claves: Teclado complementario, propuesta curricular, estrategias metodológicas, habilidades funcionales, formación musical.

Abstract

This research presents a comparative study of different programs of the subject Complementary Keyboard in different universities. It includes a current analysis of this chair at the Faculty of Arts of the University of Cuenca. As a result, a curricular proposal focused on the development of functional skills on the keyboard is presented, as well as methodological strategies that provide the teacher with the necessary tools for the pedagogical task, as well as the student in his musical training.

Key words: Complementary keyboard, curriculum proposal, methodological strategies, functional skills, musical training.

La cátedra de Teclado Complementario, como eje transversal en la formación en centros de estudio superior, constituye un punto de formación fundamental para el futuro músico y docente. Como menciona Bogner (1998) "...las clases de teclado tienen el propósito de reforzar las habilidades musicales básicas y ayudan a los estudiantes a desarrollar las habilidades del pensamiento" (p. 10). "El teclado complementario es una herramienta de apropiación, entendimiento, asimilación y aplicación de diversos contenidos teóricos y pedagógicos musicales" (Álvarez y Tobo, 2016, p. 2).

¹ Magister. Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca. Ecuador.

² Magister. Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca. Ecuador.

Por ello, esta asignatura ha sido incluida dentro del pensum de estudios de la mayoría de programas de formación especializada³ tanto en Norte América como en Sudamérica. De igual manera, la asignatura Teclado Complementario ha sido parte del pensum de estudios de la carrera Artes Musicales desde su fundación en la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca. En agosto de 1999 se funda la Escuela de Música en dicha Universidad.

Desde la fundación de la Escuela de Música, la cátedra era llamada Piano Complementario, puesto que las clases eran impartidas en un piano. Tras la creación del Laboratorio de Teclado Complementario, la materia cambió de nombre a Teclado Complementario, y es así como ahora consta dentro del pensum de estudios musicales de la carrera Artes Musicales de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca. En esos inicios presentaba un enfoque mayormente dedicado a la formación de instrumentistas pianistas, en clases individuales de docente-estudiante.

Con el tiempo, el pensum de contenidos de esta cátedra recibió modificaciones (en el año 2014 se realizó una revisión del pensum de parte de la Junta de docentes del área de Teclado Complementario, en donde se incluyó la aplicación de ritmos populares en sus contenidos) y tras la creación del Laboratorio de Teclado Complementario⁴ en la carrera Artes Musicales de Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca. Fue necesaria la elaboración de una propuesta curricular que respondiera a estos requerimientos. Como resultado de esta investigación se realiza un proyecto de contenidos enfocados al desarrollo de habilidades funcionales en el Teclado Complementario, a través de un enfoque holístico en la formación del estudiante.

Estudios previos de Teclado Complementario⁵

Como antecedente para la presente investigación, es importante realizar un estudio comparativo de diferentes programas de música, que dentro de su pensum de estudios oferte la cátedra de Teclado Complementario. Por lo cual, para este estudio, se seleccionó una muestra de diferentes universidades estadounidenses, las cuales presentan esta cátedra dentro de sus programas de estudio. Entre las universidades seleccionadas se encuentran *Oklahoma University, Louisiana University, Northwestern State University y University of Texas*.

---

³ A partir del 2015 la Asociación Nacional de Escuelas de Música de los Estados Unidos, incluyó de manera oficial el desarrollo de habilidades funcionales dentro de las carreras de música, en la cátedra de Teclado Complementario; así como en los programas de música de la Universidad de Córdoba - Argentina, Universidad de Nariño-Colombia, Universidad de Aguascalientes-México.

⁴ El Laboratorio de Teclado Complementario fue el resultado de la investigación realizada por las docentes Verónica Saula y Angélica Sánchez en el año 2016, en donde se implementaron las clases a través de una metodología grupal, y que se encuentra evidenciado en el artículo *Enseñanza-Aprendizaje del Teclado Grupal en el Nivel Universitario*, Revista Tsantsa, de la Universidad de Cuenca.

⁵ Dentro de esta investigación se utilizará indistintamente Teclado Complementario o Piano Complementario, puesto que no presenta diferencia en cuanto a los contenidos que desarrolla como asignatura en sí.

Estas instituciones fueron seleccionadas como parte de esta investigación, puesto que además de presentar dentro de sus programas de estudio *Keyboard for Music Majors* o *Piano Lab* (así es conocida la asignatura Teclado Complementario en los programas de Estados Unidos). esta cátedra ha sido desarrollada y estudiada aproximadamente por más de cuatro décadas; tiene en su haber la creación de material bibliográfico⁶, partituras, ejercicios, estudios, recopilación de obras pedagógicas⁷, así como planes de estudio⁸ organizados de manera muy detallada para cada clase.

Este estudio fue realizado durante el mes de marzo de 2017, a través de los métodos analítico y descriptivo; en complemento se utilizó la técnica de la entrevista semiestructurada como parte del proceso de recolección de la información. Las entrevistas fueron realizadas de manera presencial por parte de la presente autora, a docentes del área de piano complementario (Dr. Francis Yang, docente en Northwestern State University y Dra. Jane Magrath docente en Oklahoma University) y directores del departamento de piano (Dra. Pamela Pike, directora del Departamento de Piano de Louisiana State University y Dra. Martha Hilley Directora del Departamento de University of Texas), para la recopilación de información de los contenidos trabajados dentro del curriculum de la cátedra de Teclado Complementario y desarrollo de habilidades funcionales. Las preguntas que se llevaron a cabo fueron las siguientes: ¿qué habilidades funcionales desarrollan en sus programas?, ¿qué bibliografía utilizan?, ¿qué metodología utilizan para el desarrollo de las clases?

Como resultado se obtuvo que las cuatro universidades estudiadas *Louisiana State University*, *Oklahoma University*, *University of Texas* y *Northwestern State University of Louisiana*, enfocan sus programas hacia el desarrollo de habilidades funcionales en el teclado, las cuales consisten principalmente en armonización, improvisación, lectura a primera vista, transposición, técnica, repertorio solo y repertorio para ensamble. Cabe mencionar que *University of Texas* fue la única que añadió la *composición* dentro de las habilidades funcionales mencionadas.

En cuanto a la bibliografía que utilizan se encuentra el libro *Alfred Group Piano for Adults Students* (2008) de los autores Lancaster y Refrow, utilizado en las universidades: Louisiana State University (LSU) y Oklahoma University (OU), mientras que en University of Texas (UT) y Northwestern State University (NSU) utilizan *Piano for the Developing Musician* (2010) de los autores Martha Hilley y Lynn Freemann Olson. Estos libros se encuentran básicamente enfocados al desarrollo de habilidades funcionales, las cuales tienen como objetivo proveer de herramientas pedagógicas para los estudiantes dentro de su formación profesional y educativa. Esta bibliografía

---

⁶ Alfred Group Piano for Adults de los autores Lancaster y Refrow; *Adult Piano Adventures* de Nancy y Randall Faber; *Piano for the Developing Musician* de Marthe Hilley y Lynn Freemann Olson por mencionar algunos.

⁷ *Masterwork Classic*, consiste en una recopilación de obras pedagógicas realizadas por la profesora de *Oklahoma University*, son una serie de diez libros ordenados de forma secuencial y dificultad progresiva.

⁸ El departamento de piano de Northwestern State University de Louisiana, presenta planes de estudio detalladamente desarrollados, creados por los docentes Dr. Christine Allen y Dr. Francis Yang, los cuales presentan contenidos desarrollados para cada clase de la asignatura Teclado Complementario.

presenta contenidos variados, desde ejercicios de lectura a primera vista, transposición, armonización, improvisación hasta repertorio pedagógico para solista y para ensambles.

En cuanto a la metodología, coincidieron las cuatro universidades, y la enseñanza de manera colaborativa, los cuales eran formados en grupos de 12 a 15 estudiantes; como alude Magrath (2017) la enseñanza en grupos permite desarrollar un aprendizaje colaborativo, en donde los estudiantes aprenden unos de otros, así como a motivar a sus compañeros a su desarrollo musical en los salones de clase. El contenido del desarrollo de las clases está enfocado a la enseñanza de las habilidades funcionales, las cuales van conectadas a materias teóricas como Armonía, Teoría Musical, Educación Auditiva y Lenguaje Musical y puestas en práctica a través de la asignatura Piano Complementario.

Como se ha podido observar los pensum de contenidos de la cátedra de teclado complementario de las universidades mencionadas, presentan un enfoque prioritario en el desarrollo de habilidades funcionales en el teclado las cuales, en su metodología, así como bibliografía se encuentran orientadas a la praxis de contenidos teóricos, y proveen de esta manera herramientas pedagógicas para su formación profesional.

En cuanto a programas de Piano Complementario en Sudamérica, se encuentra el pensum de estudios de la Licenciatura en Música del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, dirigido por la docente María Inés Caramello. Esta asignatura, se encuentra organizada en cuatro ciclos, tiene una orientación a la formación del instrumentista en piano. Los contenidos que presenta se encuentran enfocados al desarrollo de la técnica pianística, armonía, repertorio académico, repertorio popular y área creativa (según el desarrollo curricular que presenta, el área creativa incluye varias habilidades funcionales como lectura a primera vista, improvisación, transposición y acompañamiento de melodías). La sección de técnica se encuentra fundamentada en ejercicios de los autores Czerny⁹, Duvernoy¹⁰ y Lemoine¹¹.

La parte de armonía desarrolla las nociones básicas de las progresiones de cadencias auténticas, y la sección de repertorio académico enmarca obras de los diferentes períodos: barroco, clásico, romántico y contemporáneo mientras que las obras del repertorio popular se encuentran enfocadas básicamente al aprendizaje de ritmos populares argentinos. La parte creativa incluye varias habilidades funcionales enmarcadas en este ítem como es el desarrollo de la improvisación, transposición, lectura a primera vista y acompañamiento (Caramello, 2014).

---

⁹ Carl Czerny (1791-1857) Pianista y compositor de origen austríaco. Entre sus obras más sobresalientes se encuentran las colecciones de estudios para piano de dificultad progresiva, entre las que se encuentran la *Escuela de Digitación* y la *Escuela de velocidad*.

¹⁰ Jean Baptiste Duvernoy (1880-1888) pianista y compositor de origen francés. Entre sus obras destacan sus *Estudios Elementales Op. 176* y la *Escuela del Mecanismo Op. 120*.

¹¹ Hery Lemoine (1786-1854) pianista y compositor francés. Entre sus obras destacan *Estudios Infantiles* y *Método* y estudios para piano que hasta el día de hoy sigue en uso.

Con una orientación similar, se encuentra la Licenciatura en Música del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Nariño, Colombia, en la cual, desarrollan un enfoque mayormente de instrumentista - pianista. Los contenidos presentados en su pensum de estudios poseen un fuerte anclaje a la técnica tradicional como el de los autores Beyer¹² y Czerny. Además, incluye la enseñanza de ritmos populares como el pasillo, la salsa, la cumbia y la bossa-nova:

- El pasillo presenta sus orígenes en el vals austríaco. Está escrito en compás de $\frac{3}{4}$ y mayormente en tonalidades menores.
- La salsa presenta una combinación de ritmos caribeños y utiliza la clave de son, escrita en compás de 4/4 o en 2/4.
- La cumbia: géneroailable, escrita en compás de 2/2, y comúnmente se encuentra escrita en tonalidades menores.
- El bossa-nova: género musical de la música popular brasileña derivado de la samba y con fuerte influencia del jazz.

El enfoque de las habilidades funcionales presenta la armonización en grados primarios y ejercicios de lectura a primera vista. Sin embargo, la prioridad de este instrumento como mencionan Botina y Cabrera (2014), en su análisis de esta asignatura mencionan:

En este instrumento, se da prioridad a la parte técnica, la cual impartida sin tener en cuenta la contextualización genera poca motivación de aprendizaje. En este sentido, es muy importante involucrar en el programa diferentes músicas; regionales, del entorno, de interés particular del estudiante; para otorgarle dimensión del sentido al quehacer pedagógico. (p. 98)

Como se refleja en este estudio realizado tanto en la universidad de Córdoba como la de Nariño, presentan una orientación similar en sus planes de estudio, en la cual, esta asignatura se enmarca dentro de la formación del instrumentista - pianista. Ejercicios técnicos, estudio de repertorio académico son parte de sus ejes principales; si bien la Universidad de Nariño presenta cierta inclinación hacia la enseñanza de las habilidades funcionales, solo es tomada como parte del pensum de estudios de esta cátedra.

Un caso similar se puede encontrar en los inicios de la cátedra de Piano complementario en la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca hasta el año 2014, puesto que presentaba un enfoque dirigido a la formación de un instrumentista en piano; sus programas de estudio se encontraban centrados en el desarrollo de destrezas como la técnica pianística y aprendizaje de repertorio académico – popular. En cuanto a la técnica pianística incluía el aprendizaje de escalas mayores, menores y arpeggios. El repertorio académico incluía obras de la época barroca, clásica, romántica y contemporánea. En cuanto al repertorio popular se encontraba el aprendizaje de

---

¹² Ferdinand Beyer (1803-1863) Pianista y compositor alemán. Uno de los métodos principales que presenta es *Escuela Preparatoria del Piano*, Op. 101, la cual consiste en una serie de ejercicios de gradual dificultad destinado para la iniciación en el piano.

obras con ritmos populares como por ejemplo: el yaraví, tango, pasillo, pasacalle y sanjuanito:

- El yaraví, aya-arú, o canto de los muertos es un ritmo que escrito en 6/8 es utilizado mayormente en cantos rituales de despedida y se acompaña con la quena o flauta de hueso.
- El tango, género musical característico del Río de la Plata, Argentina. Su forma musical es binaria, y se encuentra en compás de dos cuartos.
- El pasacalle, ritmo popular ecuatoriano utilizado en las celebraciones y festividades. Este ritmo se encuentra escrito en compás de 2/4 y mayormente en tonalidades menores.
- El sanjuanito o sanjuán, es un ritmo popular escrito en compás de 2/4. En sus orígenes era mayormente utilizado para las festividades en honor de San Juan Iluminán.

Estos contenidos impartidos a través de una metodología de clase individual docente-estudiante, estaban más orientados a la ejecución instrumental pianística, es decir, los contenidos principales que desarrollaban se encontraban: escalas mayores y menores, arpeggios, repertorio académico y repertorio popular. Esto no respondía a las necesidades de los estudiantes y al objetivo principal de la materia, que es el de proveer de herramientas pedagógicas y prácticas en su formación musical.

En el año 2015, se realizó una reestructuración de los contenidos, los cuales respondían en mejor medida a estas necesidades; sin embargo tras la creación por primera vez del *Laboratorio de Teclado Complementario I* en la Escuela de Música de la FAUC y la implementación de la modalidad grupal de esta cátedra, fue urgente una reestructuración de contenidos que respondieran a estas necesidades y que se pudiera ver reflejadas en su praxis el desarrollo de habilidades funcionales dentro del planteamiento curricular. Es así que, para la cátedra de Teclado Complementario, como resultado de esta investigación se realizó una propuesta de contenidos enfocados principalmente al desarrollo de habilidades funcionales en esta materia.

Desarrollo de habilidades funcionales en el Teclado complementario. Perspectiva histórica

Los inicios de las habilidades funcionales en el teclado pueden verse reflejados en la actividad musical que los compositores realizaban desde ya varios siglos atrás. Por ejemplo, durante la época barroca, el uso de bajo cifrado con una línea melódica era una práctica musical común, a lo cual el intérprete tenía en su deber la armonización del acompañamiento. De igual manera, durante la época clásica, Mozart¹³ realizaba improvisaciones a partir de un tema establecido; una clara muestra de ello se puede encontrar en las cadencias de sus conciertos para piano. Compositores posteriores

---

¹³ Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), compositor y pianista austríaco. Entre sus obras representativas se encuentran sinfonías, conciertos para piano, música de cámara, para fortepiano, óperas y música coral.

como Chopin, Hummel, Liszt, Czerny, por mencionar algunos, fueron también reconocidos por sus improvisaciones en el teclado.

A inicios del siglo XX, la práctica de la improvisación y armonización decrecen, y las habilidades funcionales en el teclado, que anteriormente eran parte de la actividad del músico en su cotidianeidad pasan a un segundo plano, suplidas por el desarrollo e implementación de recursos tecnológicos. Este relego del desarrollo de las habilidades funcionales a la tecnología, con el paso del tiempo, fue limitando la práctica musical, y la labor del músico fue enfocada mayormente en la interpretación y ejecución instrumental.

Posteriormente instituciones dedicadas a la profesionalización musical orientaron la práctica del piano complementario en el marco de la ejecución instrumental, lo que perpetuó este relego de habilidades funcionales durante varios años. A partir de finales del siglo XX es retomada la práctica de las destrezas: armonización, improvisación, transposición y lectura a primera vista, como contenidos fundamentales dentro de la cátedra de Teclado Complementario. Surge nuevamente así la importancia de la formación holística del músico y el desarrollo de las habilidades funcionales como herramienta sustancial en su labor pedagógica y musical.

Propuesta Curricular: Desarrollo de Habilidades Funcionales en la Asignatura Teclado Complementario, en la carrera Artes Musicales de la FAUC

Como mencionan los autores Botina y Cabrera (2014) una formación adecuada en el Piano Complementario preparará al estudiante de mejor manera para enfrentarse a los retos de la vida laboral tanto en el campo de la educación como de la interpretación. De igual manera, como menciona Uszler, Gordon y Mach (1991), en su libro *The Well-Tempered Keyboard Teacher*:

La meta principal de esta clase [teclado complementario] es dar a los estudiantes habilidades que le permitan ejecutar el piano en situaciones prácticas y usar el piano como una herramienta de enseñanza o lectura. Esto es desarrollado a través de un trabajo extensivo con lectura a primera vista, improvisación, armonización, lectura de partituras y acompañamiento, los cuales ayudan en gran manera el alcanzar este objetivo. (p. 26. Idioma original inglés, traducción realizada por Angélica Sánchez)

A partir de lo mencionado, se recalca la importancia del desarrollo de habilidades funcionales dentro de la formación del músico, en lo que es fundamental la aplicación práctica a través del Teclado Complementario de materias teóricas como la Armonía, Teoría Musical, Lenguaje Musical, por mencionar algunas, y de esta manera el estudiante pueda aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones prácticas.

Las actividades que desarrollen habilidades funcionales deben ser estructuradas para asegurar el éxito de la formación del estudiante de manera holística, por lo cual un conocimiento de conceptos musicales, estructuras teóricas y términos musicales, son necesarios para el éxito de esta habilidad.

De esta manera, para el programa curricular de la cátedra de Teclado Complementario se estableció el desarrollo de las habilidades funcionales como parte fundamental del pensum de estudios, las cuales son: técnica, armonización, transposición, lectura a primera vista, repertorio solo (académico y popular), repertorio para ensamble (ensambles de cuatro teclados) e improvisación.

Estas habilidades funcionales fueron aplicadas a los estudiantes de primer ciclo de Teclado Complementario, de la carrera Artes Musicales de la FAUC, a partir del año 2016, a través de una metodología grupal hasta la actualidad; tiempo en el cual esta cátedra ha respondido en sus contenidos con mejores resultados a las necesidades en la formación pedagógica y musical del estudiante. Como versa en el sílabo de esta asignatura, el objetivo principal es proporcionar a los estudiantes herramientas técnicas e interpretativas del manejo funcional del teclado, que son esenciales para desarrollar destrezas musicales y que complementan el estudio integral de los músicos (Sánchez, 2015).

En cuanto al desarrollo de contenidos que se trabajó con los estudiantes de dicha carrera, sobre la base de las habilidades mencionadas se desarrolló en la parte técnica contenidos como escalas mayores y menores en las tonalidades de DoM, SolM, ReM, LaM, MiM, en cuanto a mayores, y escalas menores las tonalidades de Dom, Solm, Rem, Lam, y Mim, para primer ciclo. Estas tonalidades fueron seleccionadas debido a la similitud de digitación que presentan. La digitación es igual en todas las escalas mencionadas, presentando una digitación de 12312345 en la mano derecha y 54321321 para la mano izquierda.

En la parte de armonización se incluyeron contenidos de tríadas en tonalidades mayores y menores, progresión de acordes, usando grados de primera importancia, segunda importancia, y dominantes secundarias en tonalidades mayores y menores.

En la sección de repertorio académico se incluyeron obras de la época barroca, clásica, romántica y contemporánea. De igual manera, obras del repertorio popular (la selección de estos ritmos populares ya se encontraba realizada anteriormente dentro de sus contenidos de esta asignatura).

La lectura a primera vista se abordó a través de repertorio simple, que busque desarrollar conceptos estudiados previamente. Así como la improvisación se realizó a partir de melodías simples, enfocadas al uso de teclas negras, posición de patrones de cinco sonidos o escalas, mientras el docente provee el acompañamiento; así como improvisar melodías y acompañamientos simples: mediante la estructura pregunta-respuesta, así como pequeños ejemplos basados en idiomas populares como por ejemplo pop, rock, jazz, y ritmos populares. La estructura de pregunta-respuesta se refiere a la creación de pequeñas melodías que puedan entenderse por sí solas y que tengan una respuesta dada, que puede ser o no en correlación a la primera melodía inicial.

La transposición, se enfocó en melodías simples y obras cortas a tonalidades cercanas como por ejemplo DoM, SolM, ReM, y LaM puesto que presentan menos alteraciones y permiten que el estudiante se enfoque en el desarrollo de esta habilidad.

Para la aplicación y desarrollo de las habilidades funcionales se plantearon además como producto de esta investigación actividades y estrategias metodológicas que permitieran la aplicación de las habilidades mencionadas, entre las cuales se encuentran: lectura a primera vista, armonización, transposición e improvisación. Se han seleccionado en particular estas habilidades puesto que anteriormente no fueron trabajadas dentro de su pensum, y en la actualidad son contados los estudios concernientes a la enseñanza de estas habilidades, además se han incluido estrategias metodológicas para el docente para la enseñanza de las habilidades funcionales en el teclado complementario.

Estrategias metodológicas para la enseñanza de habilidades funcionales en el teclado: Enseñanza de la lectura a primera vista

Las estrategias metodológicas se refieren al conjunto de intervenciones pedagógicas con el objetivo de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje (Díaz, 2019)

Las estrategias entendidas como procesos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades, son fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo cual, en esta investigación plantea actividades metodológicas basadas en el desarrollo de habilidades funcionales.

Como primera estrategia metodológica a desarrollar en la presente investigación se encuentra la lectura a primera vista. Si bien consiste en la primera lectura de un fragmento musical; la repetición de un determinado ejemplo varias veces puede ayudar al reconocimiento de acordes, progresiones, intervalos, y secuencias en patrones que ayudarán en el proceso de lectura (Uszler, Gordon y Mach, 1991).

Estrategias metodológicas para la lectura a primera vista

Las estrategias metodológicas para la lectura a primera vista expuestas como resultado de la aplicación del nuevo programa curricular a los estudiantes de la carrera Artes Musicales de la FAUC para desarrollar esta habilidad funcional son:

- a) Fragmentos musicales cortos que refuerzan conceptos específicos de teoría y técnica: varios de estos ejemplos pueden ser encontrados en métodos dedicados al desarrollo de la lectura a primera vista, entre ellos se puede mencionar el método *Sight Reading and Ear Tests* de los autores Boris Berlin y Andrew Markow, publicado en el año 2015. Este método, es uno de los más utilizados en los programas de *The Royal Conservatory of Music*¹⁴, el cual consiste en

---

¹⁴ *The Royal Conservatory of Music*, es uno de los conservatorios más respetados a nivel mundial en cuanto a instituciones de educación musical. Tiene en su haber más de 130 años de enseñanza a millones de estudiantes alrededor del mundo.

- desarrollar la lectura a primera vista, presentando ejercicios diarios, durante un período de doce semanas. Este libro aborda aspectos como lectura rítmica, análisis, preparación y ejecución a primera vista (Berlin y Markow, 2015).
- b) Lectura de repertorio estándar por compositores de varios estilos y períodos: el repertorio en este sentido, tiene que presentar un nivel de dificultad menor que el que el estudiante se encuentre aprendiendo. Para esta actividad, se recomienda la colección de libros *Masterwork Classics* recopilado y editado por Jane Magrath. Esta colección consiste en una serie de diez libros, cada uno posee obras de los diferentes períodos musicales, inicia en el período barroco para culminar con obras de la época contemporánea, con un nivel de dificultad progresivo (Magrath, 1997).
  - c) Lectura de obras a dos o tres voces: este tipo de lectura consiste a partir de partituras de himnos y obras de música coral. En este tipo de lectura los estudiantes inician a partir de la lectura de líneas melódicas por separado antes de intentar combinar a dos o tres voces. Para esta actividad se recomienda el libro *Lead me, Guide me*, una recopilación de varios compositores de himnos dedicados a la liturgia.
  - d) Lectura en ensambles: este tipo de lectura puede ser realizada a través de un estudio individual con el profesor, o en un grupo de ensamble con otros estudiantes. Promueve que el estudiante mantenga un ritmo estable a pesar de las notas erróneas que se puedan dar en su proceso. Los estudiantes que acompañan a cantantes, instrumentos, o grupos corales son expuestos a este tipo de lectura en ensamble. Entre los temas que se pueden recomendar para la realización de esta actividad se encuentran *Wade in the Water, A minor Contribution, A Whispered Promise* y *Gypsy Song*. Se recomienda el libro *Piano ensembles* del autor Philip Keveren, que presenta varias obras con arreglos para cuatro teclados (Keveren, 1999).

Armonización

La armonización como desarrollo de las habilidades funcionales en los estudiantes consiste en la creación de un acompañamiento a partir de una melodía establecida. Previo a la armonización los estudiantes deben tener un conocimiento de acordes y progresiones, los cuales serán aplicados en la armonización.

Uno de los objetivos principales en el trabajo de la armonización es reforzar el estudio de las tonalidades, estructuras de las tríadas y progresiones de acordes, puesto que esta compromete al oído a discriminar qué acordes concuerdan con una melodía y qué acordes no, así como escoger el tipo de acompañamiento que mejor se adapte a una melodía.

En la aplicación de la armonización se sugiere realizar ejercicios de acompañamiento de melodías, para lo cual se designa un número de acordes limitados y de esta manera se garantiza la superación de esta actividad. Sin embargo, para el final de sus estudios

de la asignatura Teclado Complementario, el estudiante tiene que ser capaz de utilizar acordes primarios, secundarios, en tonalidades mayores y menores, así como dominantes secundarias y de esta manera conectar contenidos revisados en las asignaturas teóricas para coadyuvar con el proceso de enseñanza de las habilidades funcionales.

Transposición

La transposición es una herramienta fundamental dentro de la formación musical, la cual además de ayudar para el acompañamiento de instrumentos melódicos, permite el desarrollo de la lectura y la practicidad de la armonización. En este sentido, para la transposición como habilidad funcional se recomiendan las siguientes estrategias metodológicas:

- a) Transposición de melodías individuales usando la posición *five-finger pattern* (patrones melódicos de cinco sonidos, por ejemplo: do, re, mi, fa, sol) y gradualmente expandir el rango hasta completar la escala.
- b) Transposición de estructuras de acordes, con énfasis en el reconocimiento de acordes y así proveer mayor conocimiento y entendimiento de la tonalidad.

La práctica de la transposición como habilidad funcional es fundamental en la formación universitaria del estudiante, en la cual aprende a leer por intervalos y a realizar análisis armónico a primera vista. La metodología que se sugiere para desarrollar esta habilidad es iniciar con pequeños fragmentos musicales, los cuales pueden ser de acompañamientos, así como de repertorio académico. El material recomendado para esta actividad se encuentra en el libro *Music for Sight Singing*, que desarrolla ejercicios cortos para ser entonadas por los estudiantes y permite trabajar la habilidad de la transposición a partir de pequeños fragmentos melódicos (Ottman, 2004).

Improvisación

Entendida como una forma espontánea de composición, mediante el uso de conceptos teóricos de forma simultánea (Allen, 2018), es una habilidad funcional que tiene como objetivo principal sintetizar el conocimiento adquirido por los estudiantes en las asignaturas teóricas de una manera práctica. Los estudiantes que improvisan se encuentran en la capacidad de consolidar conceptos que han sido aprendidos y demostrar estos conocimientos en el teclado.

En cuanto a las estrategias metodológicas que se sugieren para esta actividad se encuentran:

- a) Creación de una melodía a través de un patrón específico o escala mientras el profesor supe de un acompañamiento: en esta actividad el docente establece el tempo, modo y estilo, además de las notas de inicio y de final antes de iniciar. En el libro de *Piano for the Developing Musician* (2011) se encuentran varios ejemplos de patrones melódicos establecidos que permiten desarrollar la habilidad de improvisación en el estudiante.

- b) Improvisación a partir de una progresión de acordes: el estudiante realiza un acompañamiento con la mano izquierda, basado en una progresión determinada por el docente, mientras improvisa con la mano derecha.
- c) Creación de un tema y variaciones de una melodía seleccionada: para iniciar esta actividad, el estudiante debe escuchar el tema y varios ejemplos de improvisación en diferentes estilos por parte del docente; a partir de esos motivos procede a la creación de las variaciones. Cabe mencionar que las variaciones pueden consistir en respuestas melódicas de una duración corta o larga, siempre y cuando consistan en ideas completas.

Como estrategia metodológica se sugieren las siguientes variantes para la práctica de la improvisación:

- Improvisar una nueva melodía sobre la armonía original de un tema seleccionado.
- Armonizar la melodía con acordes de séptima para dar un sentido más de jazz.
- Acompañar la melodía con el bajo de Alberti para dar una sensación más de clasicismo.
- Creación de un estilo ragtime usando saltos extendidos en el bajo, y melodías sincopadas.
- Tocar la melodía usando octavas.
- Acompañar la melodía usando armonías cuartales.

Conclusiones

La asignatura Teclado Complementario es de fundamental importancia en la formación del estudiante de música, razón por la cual, tiene que ser orientada a partir del desarrollo de habilidades funcionales como la armonía, improvisación, transposición y lectura a primera vista. De esta manera se proporcionan herramientas pedagógicas y prácticas que sintetizan en la praxis musical de los conocimientos teóricos adquiridos en las asignaturas teóricas como Teoría musical, Lenguaje musical, Armonización, Composición y arreglos.

La orientación de la cátedra de Teclado complementario a partir del desarrollo de habilidades funcionales, en los estudiantes de la carrera Artes Musicales de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca, permitió la creación de un programa curricular con actividades y estrategias metodológicas para el estudio de las habilidades funcionales en el teclado. De esta manera se responde a las necesidades y requerimientos de los estudiantes en su formación musical de manera integral.

Material bibliográfico y planes de estudio para el desarrollo de la asignatura Teclado Complementario ha sido trabajado extensamente y desarrollado de acuerdo con sus necesidades y realidades culturales en diferentes departamentos de música de universidades norteamericanas. Sin embargo, para la cátedra de Teclado

Complementario de la Escuela de Música de la Facultad de Artes, modalidad grupal, es escaso el material bibliográfico desarrollado que permita una continuidad durante las clases. Por ello el docente tiene que preparar con anterioridad el material a trabajar con los estudiantes y planificar la clase acorde con los objetivos establecidos.

El desarrollo de habilidades funcionales consiste en uno de los enfoques principales que actualmente se trabaja dentro de los pensum de estudios de las universidades norteamericanas; sería importante mantener este enfoque dentro de la cátedra de Teclado complementario y como se encuentra dentro de esta investigación, en la propuesta curricular. De esta manera coadyuva en el desarrollo holístico del estudiante para su formación como músico y docente.

Referencias

- Allen, C. (25 de octubre de 2018). *Habilidades Funcionales en el Teclado Complementario* (A. Sánchez, Interviewer).
- Alvarez, A. y Tobo, M. (2016). *El Piano Complementario como herramienta de apoyo de los procesos de formación de los estudiantes de la Licenciatura en Música de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Variables asociadas a la deserción estudiantil*. Estudio de caso en la Fundación Universitaria Panamericana , 1-17.
- Berlin, B. y Markow, A. (2015). *Sight Reading and Ear tESTS*. Canadá: Frederick Harris Music.
- Bognar, A. B. (1998). *Keyboard Classes in a music Outreach Program*. From Piano Pedagogy Forum. Recuperado de <http://www.keyboardpedagogy.org/images/PPF/PPF%20Vol.%201>
- Botina, A. C. y Cabrera, D. (2014). *El Piano Complementario en el contexto del programa de Licenciatura en Música*. Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Nariño. Nariño, Colombia.
- Caramello, M. I. (2014). *Piano Complementario I, II, III, IV*. Córdoba, Argentina.
- Diaz, A. (2019). *Estrategias Metodológicas*. Recuperado de <http://aureadiazgonzales.galeon.com/>
- Hilley, M. y Freeman, L. (2011). *Piano for the Developing Musician* (6ta edición consice ed.). Estados Unidos: Schirmer.
- Hilley, M. (22 de marzo de 2017). *Programas de Teclado Complementario en la Universidad* (A. Sánchez, Interviewer)
- Keveren, P. (1999). *Piano Ensembles*. Winskonsin: Hal Leonard.
- Magrath, J. (1997). *Masterwork Classics*. Estados Unidos: Alfred.
- Magrath, J. (21 de marzo de 2017). *Programas de Teclado Complementario en la Universidad* (A. Sánchez, Interviewer).

- Ottman, R. W. (2004). *Music for Sight Singing* (6ta edición ed.). New Jersey: Pearson.
- Pike, P. (20 de marzo de 2017). *Programas de Teclado Complementario en la Universidad* (A. Sánchez, Interviewer).
- Sánchez, A. (2015). *Sílabo de Teclado Complementario III*. Cuenca: Universidad de Cuenca.
- Saula, V. y Sánchez, A. (2016). *Enseñanza - aprendizaje de teclado grupal en nivel universitario*. *Tsantsa*, 1-12.
- Uszler, M., Gordon, S. y Mach, E. (1991). *The Well-Tempered Keyboard Teacher*. New York: Schirmer.
- Yang, F. (22 de marzo de 2017). *Programas de Teclado Complementario en la Universidad* (A. Sánchez, Interviewer)