

Gina Allende Martínez. *Canciones y percusiones. Manual para la enseñanza creativa del solfeo elemental*. Segunda edición. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile, 2014, 378 pp.

El miércoles 7 de enero de 2015 se efectuó en el Auditorio 1 del Campus Oriente de la Pontificia Universidad Católica de Chile el lanzamiento de la segunda edición del libro *Canciones y percusiones. Manual para la enseñanza creativa del solfeo elemental*, de Gina Allende Martínez. La autora, de dilatada trayectoria académica y profesora titular del Instituto de Música de dicha casa de estudios, se ha desempeñado principalmente en la enseñanza del lenguaje musical como en el cultivo de la música antigua, en su calidad de intérprete y profesora de viola da gamba.

La primera edición de este libro apareció el 2000 como la primera publicación de la autora. Un año después dio a conocer *Puro Ritmo. Manual para la práctica integrada del ritmo en la clase de solfeo* (2011). Ambos textos fueron publicados por Ediciones UC.

El objetivo de *Canciones y percusiones*—según palabras de la propia autora— es responder a las necesidades pedagógicas específicas de la enseñanza de la lectura musical a nivel básico. Refleja su constante inquietud en su ejercicio pedagógico por encontrar caminos, experimentar didácticas, y proponer al medio docente una metodología. Esta permite generar procesos de aprendizaje teórico-musical en niños sin que sea un árido desafío, como generalmente es el inicio de cualquier aprendizaje teórico duro, si no que apele al juego y a la vivencia de la música como estímulos del aprendizaje.

Un análisis de la propuesta de la autora permite distinguir rápidamente la manera en que se busca el aprendizaje del lenguaje musical. Bajo la premisa del aprender haciendo, esto es aprender cantando, percutiendo o declamando, se pone de relieve que, “el hacer” es, sin duda alguna, la mejor manera de dar los primeros pasos en cualquier aprendizaje musical de calidad.

El motor de este aprendizaje no es otra cosa que canciones melódicamente simples, de fácil retención y simple entonación. Se preparan con características especiales, de modo que mediante su canto se trabajen subunidades que generen aprendizajes significativos. La contextualización de estas canciones permite al estudiante entender no solo el qué, sino también el porqué, el para qué, y por sobre todo, el cómo utilizar de forma real y autónoma lo que se ha aprendido.

Mediante la metodología propuesta se desarrolla el dominio de elementos musicales como percepción, afinación, melodía, ritmo, improvisación, fraseo y articulación, entre otros. El libro se organiza en 20 módulos de temas propios del lenguaje musical, basados cada uno en una canción diferente, cuyas melodías fueron compuestas por la autora sobre textos de Marcela Labraña y Felipe Cussen. Estos elementos se pueden aprender de manera rápida y fácil mediante unas “tablas resumen” para el rápido reconocimiento y búsqueda de conceptos claves que figuran en la parte final del libro. Las canciones son de diferentes largos y están escritas a una, dos y hasta tres voces. Se estructuran a base de diversas escalas, con métricas simples y compuestas, y problemáticas rítmicas y melódicas de diferentes grados de complejidad. Esto permite, como la autora lo indica, abordar los módulos no necesariamente en el orden en que aparecen en el libro, sino que de acuerdo con las características propias del estudiante, del profesor, o del curso con el que se esté trabajando.

Junto con entregarnos estas veinte canciones, la autora propone distintos caminos metodológicos para lograr aprendizajes que se deriven de ellas. Se describen en cada módulo las características relevantes de cada canción, se enumeran las posibilidades de instrumentación, se sugieren actividades para el aprendizaje y se entregan actividades y ejercicios de apresto tanto melódicos como rítmicos. Entre estos últimos se destaca la incorporación de textos icónicos de la literatura hispanoamericana de autores como Vicente Huidobro, Gabriela Mistral, Violeta Parra, Nicolás Guillén, y Federico García Lorca, entre otros. Esto contribuye además a enriquecer la cultura general de los niños que desarrollarán las actividades.

En la introducción la autora señala que este manual no pretende ser una camisa de fuerza para quien lo aplique. Por el contrario, debe adaptarse a las múltiples posibilidades creativas de quien lo utilice, y no necesariamente debe ser aplicado paso a paso. Tampoco debe ser entendido como un simple cancionero, ni como un estricto método o manual de instrucciones. En tal sentido, resultan sumamente relevantes en términos pedagógicos los “focos de atención” que también se señalan en la introducción, ya que lo que finalmente se busca es fomentar en los estudiantes “una actitud reflexiva frente a la música que escuchan, inventan e interpretan, promoviendo el establecimiento de relaciones entre los componentes del lenguaje musical y las intenciones expresivas”.

En la contratapa del libro la autora señala los elementos nuevos de esta segunda edición. Entre ellos se cuentan las segundas voces en algunas canciones y ejercicios, el trabajo del texto en ejercicios rítmicos para iniciar al estudiante en elementos relacionados con la polifonía, y la aparición de secciones instrumentales en medio de las canciones. A estos se agrega un interesante anexo que contiene ejercicios rítmicos a una voz, polirritmias en compases simples y compuestos, y ejercicios melódicos basados en diferentes escalas, para trabajar la afinación de la voz cantada a una y dos voces.

Finalmente, es conveniente destacar el ejercicio autocrítico de la profesora Gina Allende Martínez de re-pensar un libro y mejorarlo para su reedición. Esto constituye una muestra palpable de la actitud de una profesional en permanente búsqueda de respuestas, quien entiende el ejercicio pedagógico como un proceso dinámico susceptible a cambios y mejoras.

Quienes nos desempeñamos en el ejercicio de la docencia musical celebramos la aparición constante de textos en esta línea en estos últimos años. Apoyamos con fuerza que las editoriales sigan considerando espacios para ellos dentro de sus catálogos.

Winston Moya Cortés

Facultad de Artes, Universidad de Chile, Chile
wmoya@u.uchile.cl

Lina Ramann, con la colaboración de A. Stradal, B. Kellermann, A. Göllerich, H. Porges, I. Volckmann y A. Rennebaum J. *Liszt Pädagogium. Composiciones para piano de Franz Liszt*. Primera edición en español por Paulina Zamora, Carlos Poblete Lagos y Mercedes Veglia. Santiago: Universidad de Chile, Facultad de Artes, 2014, 334 pp.

El 4 de mayo de 2015 se realizó la presentación de la primera edición en español del libro *Liszt Pädagogium* (o “La Pedagogía de Liszt”), materializada bajo el alero de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, y en la que participamos como editores responsables mi colega Paulina Zamora y quien escribe estas líneas, ambos pertenecientes a la Casa de Bello. Esta primera edición en lengua española de un texto singular tuvo como su objetivo original el preservar y comunicar los elementos nucleares de la estética interpretativa de la obra de Liszt, como también de los principios que regulan la transmisión de dicha estética. Ambos constituyen marcos en donde se inscribe no solo la “correcta” ejecución de las obras, sino que además revelan los principios que regulan la enseñanza de la interpretación misma, de acuerdo con el canon establecido por Liszt, y experimentado en primera persona por Lina Ramann.

En ese sentido, y sin el ánimo de desarrollar una perspectiva de análisis musicológico, me permito señalar brevemente tres ámbitos de información, vinculados a este libro. El primero aborda sintéticamente algunos aspectos biográficos de la autora. El segundo caracteriza aspectos estructurales del texto, en tanto corpus especializado y multidimensional de conocimiento técnico-musical. El tercero, en un nivel puramente factual, menos analítico, narra la génesis y desarrollo de esta edición.

Lina Ramann nació el 24 de junio de 1833 en Mainstockheim, Alemania, y falleció en Munich el 30 de marzo de 1912. Fue una escritora y destacada profesora alemana que comenzó, hacia mediados del siglo XIX, a vincularse con el círculo musical del norte de Alemania principalmente gracias a su cercanía con Franz Brendel, músico que sucedió a Robert Schumann en la dirección de la *Allgemeine Musikalische Zeitung*. Hacia finales de la década de 1850, y con posterioridad a un viaje realizado a Estados Unidos, Lina Ramann comenzó a escribir regularmente críticas y ensayos para un periódico de Hamburgo, y a desarrollar una carrera como escritora de diversos temas (no solo musicales), entre estos abordó temáticas relativas a los derechos de la mujer en la educación. Como parte de su labor como profesora, le dedicó ingentes esfuerzos al desarrollo de importantes iniciativas de orden pedagógico. Entre estas se destaca la creación, en conjunto con su amiga y doblemente colega (por la pedagogía y la música) Ida Volckmann, de la Escuela para mujeres de Nuremberg. Esta institución gozó de alta estima, y en ella ambas profesoras implementaron un modelo pedagógico que tomaba la música como un núcleo de conocimientos, y que podía constituirse como un elemento esencial para la educación general de niños y jóvenes.