

El dictado musical en línea: Una estrategia didáctica para desarrollar la memoria musical y la creatividad

Online musical dictation: A didactic strategy to develop musical memory and creativity

Tibets Serguei^a

Abstract:

As in many universities worldwide, at the Autonomous University of Nuevo León (FAMUS-UANL), Mexico, the teaching of music was impacted by the effects of the Covid-19 pandemic in 2020. This phenomenon forced urgently carry out important curricular and methodological transformations in the study plans of the subjects, including Solfeggio. In this context, musical dictation constituted a successful didactic strategy, in classes and in solfeggio contests in the online distance mode, applying the Methodology for the development of musical memory and creativity in Solfeggio classes (MEMOSOLF), created before the pandemic at FAMUS-UANL, for the face-to-face modality. This essay offers analytical information on the process of applying musical dictation and the results obtained in solfeggio classes taught online at the Technical and Bachelor levels of FAMUS-UANL, in the years 2021 and 2022.

Keywords:

Musical dictation, online teaching, musical memory, creativity, MEMOSOLF

Resumen:

Al igual que en muchas universidades a nivel mundial, en la Universidad Autónoma de Nuevo León (FAMUS-UANL), México, la enseñanza de la música fue impactada por las afectaciones de la pandemia del Covid-19 en el 2020. Este fenómeno obligó a realizar urgentemente importantes transformaciones curriculares y metodológicas en los planes de estudio de las asignaturas, entre ellas el Solfeo. En este contexto, el dictado musical resultó una estrategia didáctica exitosa, en las clases y en los concursos de solfeo en la modalidad a distancia en línea, aplicando la Metodología para el desarrollo de la memoria musical y la creatividad en las clases de Solfeo (MEMOSOLF), creada antes de la pandemia en la FAMUS-UANL, para la modalidad presencial. Este ensayo ofrece una información analítica sobre el proceso de la aplicación del dictado musical y los resultados obtenidos, en las clases de solfeo impartidas en línea en los niveles Técnico y Licenciatura de la FAMUS-UANL, en los años 2021 y 2022.

Palabras Clave:

Dictado musical, enseñanza en línea, memoria musical, creatividad, MEMOSOLF

Introducción

Desde finales del siglo XX se ha venido observando un cambio significativo en los procesos educativos, especialmente en la enseñanza-aprendizaje de la Música, donde la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se ha vuelto una realidad ineludible en el siglo XXI. Sin embargo, la pandemia del COVID-19, en el año 2020 y el consecuente confinamiento

global, obligó a los sistemas educativos en todo el mundo a tomar las medidas para adaptarse a la nueva situación. En México, la Secretaría de Educación Pública (SEP) rápidamente orientó a todas las instituciones y niveles educativos a migrar de las modalidades presenciales y mixtas a la modalidad a distancia en línea, integrando las TIC en todas las posibilidades disponibles y de acuerdo con las condiciones existentes en cada caso. En atención a la orientación de la SEP, el autor de este trabajo se enfocó en adaptar urgentemente la Metodología

^a Autor de Correspondencia, Universidad Autónoma de Nuevo León, <https://orcid.org/0000-0001-6079-5202>, Email: sertibets@gmail.com

para el desarrollo de la memoria musical en las clases de Solfeo (MEMOSOLF), que había creado antes, a las características de una modalidad de enseñanza-aprendizaje a distancia en línea, en la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León (FAMUS-UANL). En la metodología MEMOSOLF, una de las principales estrategias didácticas es la práctica del dictado musical en sus diversas formas, como: el dictado rítmico, rítmico-melódico, armónico. 1

Sin embargo, tras las primeras experiencias del autor en la aplicación del dictado en las clases de solfeo en línea en la FAMUS-UANL, se hizo evidente que para lograr un aprendizaje orientado al desarrollo de la memoria musical y la creatividad en los estudiantes de los niveles Técnico y Licenciatura, tal como se expresa en los objetivos de la metodología MEMOSOLF y en los programas de las asignaturas de Solfeo, era necesario realizar cambios significativos en la planificación y aplicación de los dictados musicales como estrategia didáctica, así como en los concursos de solfeo. 2

En este documento se presentan las experiencias del autor en la aplicación de dictado (rítmico, rítmico-melódico, armónico) en las clases de solfeo en los niveles Técnico y Licenciatura, durante el riguroso proceso de transición de la modalidad presencial a la modalidad a distancia en línea en la FAMUS-UNAL. Además, se expone el análisis de los argumentos teóricos que respaldan el diseño y la aplicación de los dictados musicales; los resultados obtenidos para su evaluación en los concursos de solfeo; y algunas recomendaciones, que podrían ser aplicadas en otras carreras universitarias con las variantes o ajustes que requiera el contexto en que vayan a aplicar. 3

Estudio analítico acerca del tema

La Didáctica, tanto General como Específica, ha considerado al dictado como una técnica, método, recurso metodológico o estrategia didáctica. Por esta razón, numerosos autores, como investigadores, pedagogos, didactas y profesores, han evaluado su efectividad en la enseñanza de cualquier materia o asignatura, sin importar el nivel educativo (primario, secundario, preuniversitario o superior).

Al profundizar en el análisis epistemológico sobre el dictado musical, encontramos que es un concepto que ha sido definido desde tiempos atrás por diferentes estudiosos de la Pedagogía y la Didáctica, como:

Edwin Gordon (1975), quien desarrolló la teoría de aprendizaje musical auditivo-vocal en la que propone que el aprendizaje musical se basa en la imitación, la internalización y la creatividad; Carl Orff, popularizó en las

décadas de 1950 y 1960, el enfoque pedagógico de Orff basado en la utilización de instrumentos de percusión y el canto para desarrollar la creatividad y la musicalidad de los estudiantes; Zoltán Kodály, que a partir de 1950 durante varias décadas desarrolló el enfoque pedagógico conocido como "Método Kodály", con el uso de canciones populares y la enseñanza de la lectura musical a partir de la entonación; Lucy Green, quien investigó sobre las formas en que los jóvenes aprenden música fuera de la escuela y en su obra "Cómo aprendemos música", propone un enfoque pedagógico basado en el uso de la tecnología y la enseñanza de la música popular; Susan Hallam, cuyos trabajos publicados en el año 2010 en la revista *Psychology of Music*, han demostrado que la educación musical puede mejorar la memoria, la atención y la autoestima; entre otros. 4-5-6-7-8

Estos son solo algunos de los autores que se han dedicado a investigar sobre estrategias didácticas en la enseñanza y aprendizaje de la música.

Por otra parte, el testimonio de las buenas prácticas en la aplicación del dictado en las clases de música realizadas en escuelas y conservatorios que se han publicado, ha evidenciado que el dictado musical es una estrategia didáctica efectiva en la enseñanza y el aprendizaje del solfeo. Los principales argumentos que sostienen esta afirmación son los siguientes:

- Desarrolla la habilidad auditiva, ya que permite a los estudiantes escuchar y analizar la música de una manera más detallada. Al escuchar atentamente la música, los estudiantes pueden desarrollar su habilidad auditiva y distinguir mejor los diferentes elementos musicales, como el ritmo, la melodía y la armonía.
- Mejora la comprensión de la notación musical, toda vez que obliga a los estudiantes a escribir la música que escuchan en papel. Al hacerlo, los estudiantes pueden mejorar su comprensión de la notación musical y su capacidad para leer y escribir música.
- Fomenta la creatividad y la originalidad, al permitir que los estudiantes practiquen la creación de música. Los estudiantes pueden crear sus propias melodías y ritmos y luego transcribirlas al pentagrama en papel.
- Proporciona retroalimentación inmediata a los estudiantes. Si un estudiante comete un error, puede escuchar el fragmento de nuevo y corregir su respuesta. Esto permite a los estudiantes aprender de manera más eficiente y efectiva.
- Fomenta el trabajo en equipo, especialmente si se realiza en grupos pequeños. Los estudiantes

pueden ayudarse mutuamente y aprender unos de otros.

En fin, está demostrado que el dictado musical es una estrategia didáctica efectiva en la enseñanza y aprendizaje de la música, y en particular del solfeo. Además, puede ser una actividad atractiva y creativa, que puede mejorar la motivación y el compromiso de los estudiantes en la clase de solfeo.

El dictado musical y la creatividad de los estudiantes de la FAMUS-UANL

La aplicación del dictado musical (rítmico, rítmico-melódico, armónico) en las clases de solfeo en línea en la FAMUS-UANL, ha contribuido a desarrollar en los estudiantes de los niveles Técnico y de Licenciatura habilidades auditivas y de lectura musical, que son esenciales para el aprendizaje, tanto de la teoría musical o el solfeo, como de cualquier instrumento.

También ha resultado ser un espacio muy propicio para estimular la creatividad y la expresividad de los estudiantes de música. En otra dirección, ha permitido los profesores profundizar en el conocimiento del dictado musical y experimentar diferentes formas de utilizarlo, no solo como un medio para adquirir habilidades técnicas, sino también como una estrategia para activar la imaginación y la originalidad de los estudiantes de música. Además, ha provocado una necesaria actualización sobre lo relativo a la creatividad y a identificar indicadores de creatividad musical en los estudiantes en las clases y en particular en el proceso de asimilación del dictado.

Para la determinación de los principales indicadores de creatividad musical a tener en cuenta para el desarrollo de la creatividad en los estudiantes en las clases de solfeo en línea a través del dictado, el autor aplicó la técnica de creatividad "Tormenta de ideas" (Brainstorming), con un grupo de 10 profesores, previamente seleccionados como "personas clave" por su experiencia y otros factores. Por supuesto, pueden existir otros indicadores, pero fueron estos los más ponderados por los profesores:

- **Flexibilidad:** La capacidad de interpretar de diferentes maneras una melodía, a partir de su oído musical, utilizando diferentes técnicas y recursos como: el ritmo, el compás, la armonía, cambiar el fraseo a través de diferentes intervalos, la dinámica, entre otros elementos.
- **Capacidad de transportar:** La capacidad de experimentar en el dictado musical con diferentes alternativas. Por ejemplo: escribir en diferentes claves, transportar a otra tonalidad, cambiar el modo, etc.

- **Improvisación:** La capacidad de improvisar a través de las lecciones de solfeo, creando sus propios ritmos, armonizaciones y melodías.
- **Identificación del timbre:** La capacidad de identificar el timbre de acuerdo con el instrumento que está interpretando la melodía.
- **Comunicación emocional:** La capacidad de transmitir emociones y sentimientos a través de su interpretación de la melodía, y mostrar su capacidad para comunicar de manera efectiva.
- **Colaboración:** La capacidad de colaborar con otros compañeros para resolver problemas en el dictado, compartir ideas y estrategias, crear nuevas formas de afrontar los retos.
- **Originalidad:** La capacidad de transcribir melodías de manera original y única, en lugar de simplemente copiarlas literalmente.
- **Innovación:** La capacidad de innovar, creando nuevas melodías, armonía y ritmos, añadiéndole un nuevo elemento al dictado.

No obstante, se tuvo en cuenta que cada estudiante es único y puede mostrar su creatividad de diferentes maneras. Por esta razón se prestó mucha atención a cómo cada estudiante manifestó su creatividad musical en el contexto del dictado musical realizado en las clases de solfeo en línea y posteriormente en el Concurso de solfeo que se llevó a cabo, como actividad de evaluación final.

También se tuvo en cuenta que en los dictados aplicados, así como en los concursos, estuvieron presentes las tres formas de manifestación de la creatividad; invención, innovación y racionalización.

Ejemplo de uno de los dictados aplicados

A continuación se presenta a modo de ejemplo uno de los tipos de dictado musical que fueron aplicados en las clases de solfeo a los 23 estudiantes del nivel Técnico del I Semestre.

Dictados hablados-rítmicos del nivel técnico medio:
Recomendaciones

Como punto de partida para este tipo de dictado, se recomienda utilizar en las clases los libros de solfeo de Héctor Pozzoli. 9-10-11

En el proceso de enseñanza-aprendizaje es recomendable trabajar con ejercicios de lectura y además, lograr que los estudiantes memoricen uno o dos lecciones en cada semestre. Para ello, en las clases de solfeo es necesario que en la lección que los estudiantes junto con el profesor escojan para memorizar, dividan el ejercicio en

secciones y al menos memoricen cuatro compases en cada sesión de clase. Posteriormente, deben presentar el ejercicio completo memorizado. En este proceso, al final de cada ensayo de clase, el profesor debe ir aplicando los dictados hablados-rítmicos para reforzar el aprendizaje.

¿Cómo aplicar los dictados hablados-rítmicos?

En este caso el profesor debe desarrollar la habilidad de componer los dictados hablados-rítmicos, lo cual es indispensable para el cumplimiento exitoso de los objetivos de la clase. El dictado debe contener el mismo nivel de dificultad de la lección que se está estudiando en el momento de su aplicación. El dictado debe ser corto, por ejemplo, dos compases como máximo, para que los estudiantes con más dificultad puedan memorizar también el dictado pronunciado por el profesor.

A continuación, presentamos los pasos a seguir, tomando un ejemplo de dictado hablado-rítmico del primer semestre del Nivel Técnico Medio:

Dictado rítmico-hablado 1: Pasos

Paso 1: El profesor aplica este dictado hablado-rítmico, en clave de "Sol": diciendo dado dictado a la voz alta, marcando el compás de este:



Figure 1. Dictado hablado-rítmico, en clave de "Sol"

Paso 2: Al comenzar cada dictado el estudiante debe preparar el esquema métrico del compás en que se va a escribir el dictado:

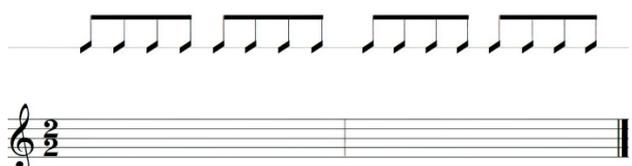


Figure 2. Esquema métrico del compás 2/2

Paso 3: El estudiante, después de varias repeticiones que escucha del profesor, memoriza el dictado hablado-rítmico. Al memorizarlo debe ser capaz de repetirlo de memoria en voz alta. Para esta práctica, el profesor seleccionará a uno o a varios estudiantes dentro del salón de estudiantes. Cuando el profesor da la orden de escribir el dictado, el estudiante primeramente a través de su memoria debe marcar ("palomear") los tiempos en el esquema métrico preparado para el dictado hablado-rítmico, de la manera que se muestra a continuación:

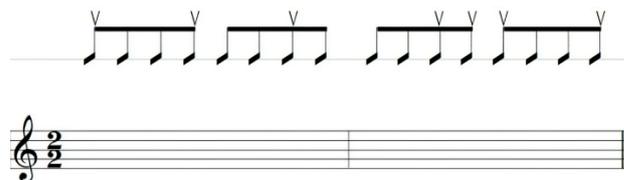


Figure 3. Palomeo del sistema métrico del compás 2/2

Paso 4: Una vez realizadas las marcas en el esquema métrico, el estudiante debe escribir el dictado hablado-rítmico en el pentagrama, tal como aquí se muestra:

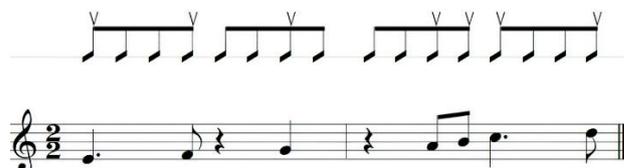


Figure 4. Escritura del dictado hablado-rítmico en el pentagrama

Este proceso debe aplicarse de manera continua en todos los dictados hablados-rítmicos, en todos los semestres.

Conclusiones y resultados

El dictado musical (rítmico, melódico y armónico) influye positivamente en el desarrollo de la memoria musical y la creatividad de los estudiantes de música por varias razones:

- Estimula la memoria auditiva: El dictado musical requiere que los estudiantes escuchen activamente una melodía o un ritmo y lo reproduzcan en su instrumento o en papel. Esto estimula la memoria auditiva de los estudiantes, ya que deben recordar la melodía o el ritmo para poder reproducirlo.
- Mejora la retención de información: El dictado musical implica el procesamiento activo de información musical, lo que puede ayudar a los estudiantes a retener mejor la información. Al tener que prestar atención a los detalles de la música, los estudiantes pueden aprender y retener mejor los patrones melódicos y rítmicos.
- Desarrolla la capacidad de improvisar: El dictado musical puede ayudar a los estudiantes a desarrollar su capacidad de improvisar en el momento, ya que les obliga a pensar rápidamente y a tomar decisiones sobre cómo reproducir la música. La improvisación también puede fomentar la creatividad y la originalidad.
- Fomenta la exploración de diferentes estilos musicales: El dictado musical puede ayudar a los estudiantes a explorar diferentes estilos y géneros musicales. Al trabajar con diferentes melodías y ritmos, los estudiantes pueden

desarrollar su sensibilidad musical y expandir su conocimiento y habilidades en diferentes áreas de la música.

- Promueve la colaboración y el intercambio de ideas: El dictado musical puede ser una actividad colaborativa en la que los estudiantes trabajan juntos para transcribir y reproducir una melodía o un ritmo. Esto promueve el intercambio de ideas y estrategias entre los estudiantes, lo que puede fomentar la creatividad y la innovación.

En conclusión, se comprobó que el dictado musical aplicados como estrategia didáctica de la MEMOSOLF, tiene un impacto positivo en el desarrollo de la memoria musical y creatividad de los estudiantes de música en las clases en la modalidad a distancia en línea. Además, ejercita la memoria auditiva, mejora la retención de información, propicia la improvisación en diferentes estilos musicales y promueve la colaboración. Por otra parte, el dictado musical ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades valiosas que pueden ser aplicadas en la creación y ejecución de su propia música original.

Otro resultado muy importante fue la comprobación de la efectividad de los Concursos de Solfeo, como actividad creativa basada en los dictados musicales para evaluar los conocimientos, las habilidades, la memoria musical y la creatividad de los estudiantes de los niveles Técnico y de Licenciatura de la FAMUS-UANL.

Referencias

- [1] Tibets, E. & Borroto, G. (2021) A. La memoria musical y emocional en el solfeo. Editorial Académica Española. <https://doi.org/10.22034/9786203588637>
- [2] Tibets, E. & Borroto, G. (2022) B. Dictado musical en las clases de Solfeo en línea. Madrid, España: Editorial Académica Española.
- [3] Borroto, G. & Tibets, S. (2020). Los concursos como factor de calidad y creatividad en la FAMUS-UANL. En Méndez, M. A., Ramírez, K.G. (Eds.), Calidad y pertinencia en artes (pp. 245-263). CAESA-Consejo para la Acreditación de la Educación Superior de las Artes.
- [4] Gordon, E. (1975). A Music Learning Theory [Teoría del aprendizaje musical]. Recuperado de <https://bit.ly/3TMKV1K>
- [5] Red de Educadores Musicales-UNR. (2022). Metodología Orff. Recuperado de <https://bit.ly/3npaCg6>
- [6] UNIR. (2021). El método Kodaly para enseñar música: ¿En qué consiste? Recuperado el 1 de abril de 2023, de <https://bit.ly/3FODEWM>
- [7] Universidad de Costa Rica. (2017). Equidad de género en el campo musical: una aproximación teórica. ESCENA. Revista de las artes, 76(1), 167-184. <https://bit.ly/3THsLP>
- [8] Hallam, S. (2018). Psychology of Music. Routledge. ISBN 9781138098541. <https://bit.ly/40APZMn>
- [9] Pozzoli, H. (1930). Guida teórico-pratica per l'insegnamento del dettato musicale [Guía teórico-práctica para la enseñanza de la dictación musical]. Ricordi.
- [10] Pozzoli, H. (2020). Solfeos Hablados. Primer Curso. Recuperado de <https://amzn.to/3Gaxc2E>.
- [11] Pozzoli, H. (2020). Solfeos Hablados. Primer Curso. Apéndice. Recuperado de <https://amzn.to/3Gy819t>