

La enseñanza-aprendizaje de la música de cámara: la metodología MEMOSOLF

Teaching and Learning Chamber Music: The MEMOSOLF Methodology

Serguei Tibets^a, Gerardo Borroto Carmona^b, Antonina Dragan^c,
Martha Paola Garay Mendoza^d

Abstract:

This article analyzes the application of the MEMOSOLF methodology (Methodology for the Development of Musical Memory and Creativity in Solfège Learning) in the teaching-learning process of the Chamber Music course. Originally conceived for solfège, MEMOSOLF offers innovative didactic tools that foster musical memory, active listening, creative improvisation, and structural understanding of musical works. Its implementation in the pedagogical context of chamber music promotes a more holistic student education by encouraging collective skills such as shared musical memory, auditory and visual coordination, and collaborative expressiveness. The methodology proposes an interdisciplinary approach that integrates elements of musical analysis, performance, solfège, and creativity, contributing to a meaningful, active, and emotionally enriching learning experience. It is concluded that MEMOSOLF represents an effective and up-to-date alternative for enhancing educational processes in this subject, broadening the pedagogical horizons of contemporary music education.

Keywords:

Chamber music; MEMOSOLF; musical teaching-learning; musical memory; musical creativity.

Resumen:

Este artículo analiza la aplicación de la metodología MEMOSOLF (Metodología para el Desarrollo de la Memoria Musical y la Creatividad en el Aprendizaje del Solfeo) en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Música de Cámara. Concebida originalmente para el solfeo, MEMOSOLF ofrece herramientas didácticas innovadoras que permiten desarrollar la memoria musical, la escucha activa, la improvisación creativa y la comprensión estructural de las obras. Su implementación en el contexto pedagógico de la música de cámara favorece una formación más integral del estudiante, al estimular competencias colectivas como la memoria musical compartida, la coordinación auditiva y visual, y la expresividad colaborativa. La metodología propone un enfoque interdisciplinario que integra elementos del análisis musical, la interpretación, el solfeo y la creatividad, contribuyendo a un aprendizaje significativo, activo y emocionalmente enriquecedor. Se concluye que MEMOSOLF constituye una alternativa efectiva y actualizada para enriquecer los procesos formativos en esta asignatura, ampliando los horizontes pedagógicos de la enseñanza musical contemporánea.

Palabras Clave:

Música de cámara, MEMOSOLF, enseñanza-aprendizaje musical, memoria musical, creatividad musical.

Introducción

^a Autor de Correspondencia, Universidad Autónoma de Nuevo León | Facultad de Música | Monterrey, Nuevo León | México, <https://orcid.org/0000-0001-6079-5202>, Email: serguei.tibets@uanl.edu.mx

^b Instituto Internacional para el Desarrollo (INTAL) | Monterrey, Nuevo León | México, <https://orcid.org/0000-0002-5845-3075>, Email: borrotoogerardo@gmail.com

^c Universidad Autónoma de Nuevo León | Facultad de Música | Monterrey, Nuevo León | México, <https://orcid.org/0000-0001-7877-635X>, Email: antonina.dragangr@uanl.edu.mx

^d Universidad Autónoma de Nuevo León | Facultad de Música | Monterrey, Nuevo León | México, <https://orcid.org/0000-0001-5237-8601>, Email: martha.garaymnd@uanl.edu.mx

La Música de Cámara constituye una de las disciplinas más completas y formativas en la educación musical, ya que exige del estudiante no solo destrezas técnicas y sensibilidad interpretativa, sino también habilidades cognitivas, afectivas y sociales que contribuyen al desarrollo integral del músico (Hallam, 2010; Hargreaves & Marshall, 2003; Radice, 2012; Grout & Palisca, 2010).

A través del trabajo en pequeños ensambles, los estudiantes aprenden a escuchar activamente, a anticipar y reaccionar musicalmente en tiempo real, a negociar interpretaciones colectivas y a expresar ideas musicales con claridad y empatía (Davidson & King, 2004; Blum, 1986).

Por su carácter multidimensional, la enseñanza y el aprendizaje de la Música de Cámara requieren metodologías actualizadas, fundamentadas en los avances de la Pedagogía, la Psicología del aprendizaje musical y la Didáctica de la Música, que respondan a las necesidades y contextos contemporáneos de formación artística (Swanwick, 1999; Jellison, 2015; Young, 2015; Green, 2004).

La metodología para el desarrollo de la memoria musical en las clases de solfeo, identificada con el acrónimo MEMOSOLF, fue creada por Serguei Tibets y Gerardo Borroto Carmona en el año 2020, como una innovación pedagógica implementada en la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León (FAMUS-UANL), en los programas de Licenciatura en Música. Inspirados por la necesidad de un enfoque más práctico, dinámico e interactivo, los autores integraron conocimientos en improvisación, teoría musical y pedagogía para crear un sistema que comprometiera activamente al estudiante con su propio proceso de aprendizaje.

Presentada como alternativa a los métodos tradicionales de solfeo, frecuentemente centrados en la repetición mecánica de patrones rítmico-melódicos, MEMOSOLF propone un enfoque constructivista y creativo, que prioriza la comprensión musical, la memoria auditiva y la expresividad como ejes del proceso formativo (Pozo et al., 2006; Berry, 1986; Green, 1997). Esta metodología se ha nutrido continuamente de las tendencias contemporáneas en didáctica musical, incluyendo la incorporación de teorías del aprendizaje significativo (Ausubel, 1963), el enfoque sociocultural (Vygotsky, 1978), y la educación basada en competencias (Tobón, 2013).

En este mismo camino de innovación, MEMOSOLF ha integrado progresivamente las Tecnologías de la

Información y la Comunicación (TIC), como medio para fomentar un aprendizaje activo, ubicuo, colaborativo y creativo (Salavuo, 2008; Bauer, 2014). Este enfoque ha permitido que los estudiantes aprendan a leer música, pero también a crearla, transformarla y presentarla con sentido estético, explorando nuevas posibilidades mediante su iniciativa personal.

Más recientemente, se ha comenzado a experimentar con la incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial (IA), como ChatGPT, utilizadas de forma responsable y creativa para apoyar el aprendizaje del solfeo y el desarrollo de la memoria musical. Estas herramientas actúan como recursos complementarios para la exploración de estructuras formales, la generación de ejercicios personalizados, y la reflexión metacognitiva en el proceso educativo (Luckin et al., 2016; Holmes et al., 2022).

A partir de los resultados obtenidos con MEMOSOLF en el ámbito del solfeo, los autores se han propuesto extender su aplicación a otras asignaturas clave del plan de estudios de la FAMUS-UANL, como es el caso de Música de Cámara. Esta materia requiere de los estudiantes habilidades técnicas individuales, pero también una profunda conciencia colectiva, capacidad de escucha activa y desarrollo de una memoria musical compartida (Cross, 2010; Schiavio & Høffding, 2015; Kerman, 1967; Koopman, 1967).

Generalidades sobre la enseñanza y aprendizaje de la asignatura Música de Cámara en la FAMUS-UANL

La asignatura Música de Cámara ocupa un lugar fundamental en el currículo de la Licenciatura en Música de la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León (FAMUS-UANL). Esta materia contribuye de manera significativa a la formación integral del estudiante, al promover el desarrollo de competencias técnicas, artísticas, comunicativas y sociales a través de la práctica musical colaborativa (Gaunt & Westerlund, 2013; Rosen, 1997).

En la FAMUS-UANL, la enseñanza de la Música de Cámara se estructura a partir de la conformación de pequeños ensambles instrumentales o vocales, los cuales trabajan de forma sistemática bajo la guía de un docente especializado. Cada grupo aborda un repertorio adaptado a su nivel técnico y perfil artístico, lo que garantiza una atención personalizada y un proceso progresivo de desarrollo interpretativo. La selección del repertorio abarca desde el Barroco hasta la música

contemporánea, incluyendo obras de compositores mexicanos y latinoamericanos, con el propósito de enriquecer la formación cultural y estilística del estudiantado (Grout & Palisca, 2010; Tilmouth, n.d.).

Durante el proceso de formación, los estudiantes realizan actividades que van más allá de la mera ejecución. Se promueve el análisis formal de las obras, el estudio de sus contextos históricos y estéticos, y la discusión colectiva de criterios interpretativos. Estas dinámicas favorecen el pensamiento crítico y el aprendizaje colaborativo, alineándose con los principios pedagógicos del aprendizaje significativo (Ausubel, 1963) y el enfoque socio-constructivista (Vygotsky, 1978; Rogoff, 1990; Berry, 1986). La práctica sistemática en ensambles también estimula la memoria musical, la capacidad de concentración y la adaptación a distintos roles dentro del grupo (melódico, armónico, rítmico o acompañante).

Uno de los ejes transversales de esta asignatura es el desarrollo de la escucha activa, entendida no sólo como percepción auditiva, sino como una actitud consciente, empática y receptiva hacia los demás integrantes del grupo (Garnett, 2013; Blum, 1986). Esta competencia resulta esencial para lograr la sincronización rítmica, la afinación compartida, el equilibrio tímbrico y la articulación conjunta, aspectos fundamentales en la interpretación camerística.

Asimismo, la Música de Cámara en la FAMUS-UANL busca potenciar valores y actitudes que enriquecen la formación humana del músico. Entre ellos destacan la disciplina, el respeto, la responsabilidad compartida, la tolerancia, la resolución de conflictos y la capacidad de liderazgo horizontal (Sawyer, 2006; Green, 2004).

Desde un punto de vista didáctico, la asignatura se convierte en un laboratorio pedagógico donde convergen la teoría, la práctica y la creatividad. Los docentes estimulan la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje, la autoevaluación y la retroalimentación continua, utilizando estrategias activas como el ensayo abierto, la grabación de sesiones, el análisis comparado de versiones interpretativas y la exposición oral de resultados musicales (Biasutti, 2015; Young, 2015).

Aplicación de la Metodología MEMOSOLF en la enseñanza de la Música de Cámara

La enseñanza-aprendizaje en la Música de cámara implica mucho más que la interpretación conjunta de obras del repertorio camerístico. Esta asignatura exige

de los estudiantes un conjunto complejo de habilidades que combinan la técnica instrumental, la sensibilidad artística, la escucha activa y la colaboración interpretativa. A diferencia de otras asignaturas musicales centradas en la ejecución individual, la práctica camerística demanda la construcción de un discurso sonoro colectivo, basado en la sincronización, el respeto mutuo y una comprensión profunda de las estructuras musicales compartidas.

En este contexto, la metodología MEMOSOLF, originalmente concebida para el desarrollo de la memoria musical y la creatividad en las clases de solfeo, encuentra un terreno fértil para su expansión metodológica. Su aplicación en la asignatura de Música de Cámara responde a la necesidad de dotar a los estudiantes de estrategias concretas para abordar el repertorio desde una perspectiva integradora, activa y reflexiva. MEMOSOLF permite trabajar, en un mismo proceso didáctico, aspectos clave como la memoria musical colectiva, la anticipación auditiva, la improvisación creativa, el análisis visual de las obras y el desarrollo de la expresividad comunicativa entre los integrantes del ensamble.

Esta sección explora cómo los principios fundamentales de MEMOSOLF pueden ser adaptados y aplicados eficazmente a los procesos de enseñanza-aprendizaje de la Música de Cámara. A través de ejemplos y análisis específicos, se detallan las formas en que esta metodología contribuye al fortalecimiento del aprendizaje colaborativo, al desarrollo de una interpretación más consciente y a la formación de músicos con competencias artísticas, cognitivas y emocionales más sólidas:

Fortalecimiento de la Memoria Musical Colectiva

La enseñanza de la música de cámara con apoyo en MEMOSOLF propicia el desarrollo de una memoria musical activa, no solo individual, sino colectiva. A través de ejercicios como la reconstrucción auditiva de fragmentos, la anticipación melódica, y la asociación entre recursos visuales y sonoros (mapas melódicos, gestos gráficos, etc.), los estudiantes aprenden a internalizar estructuras formales, entradas y modulaciones, facilitando una interpretación más fluida y consciente en conjunto.

Desarrollo de la Escucha y la Coordinación Interactiva

Uno de los pilares de MEMOSOLF es la escucha activa y reflexiva, que se potencia mediante ejercicios de dictado armónico, reconocimiento de timbres, y reproducción a varias voces. En el contexto camerístico,

estas prácticas permiten mejorar la empatía musical, la sincronización y la respuesta rápida ante variaciones interpretativas, fortaleciendo la interdependencia sonora entre los integrantes del ensamble.

Integración de la Improvisación Creativa

La improvisación grupal, lejos de ser una práctica exclusiva del jazz o la música popular, en la música de cámara se convierte en un medio para experimentar posibilidades expresivas, fortalecer la comunicación no verbal y fomentar la creación individual y colectiva de sentido musical entre los intérpretes. MEMOSOLF incorpora ejercicios de improvisación dirigida y libre, que pueden aplicarse en ensambles de cámara como estrategia para explorar texturas, dinámicas y articulaciones.

Visualización Estructural y Análisis Colaborativo

La metodología promueve la visualización del discurso sonoro a través de esquemas, líneas de tiempo (Figura 1), y estructuras gráficas (Figura 2) que resumen la forma y contenido de las obras. En el ámbito de la música de cámara, este recurso permite que los intérpretes compartan una visión global de la obra, identificando puntos de tensión, resolución, contraste y unidad, lo que se traduce en una mayor coherencia interpretativa.

Figura 1. Línea de tiempo de la obra de música de cámara "Peer Gynt Suite No. 1, 1. Morning Mood" de Grieg (piano a 4 manos).

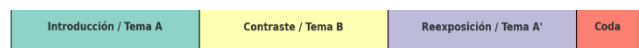

Figura 2. Estructura gráfica de la obra de música de cámara "Danza Húngara No. 3" de Johannes Brahms (versión para piano a 4 manos).

Enfoque Interdisciplinario y Aprendizaje Integral

MEMOSOLF fusiona elementos del entrenamiento auditivo, el análisis musical, la técnica vocal, el solfeo y la creatividad, lo que permite un abordaje interdisciplinario y orgánico del aprendizaje musical. En la práctica camerística, esta integración permite desarrollar de forma simultánea la inteligencia auditiva, la memoria afectiva y la expresividad corporal, aspectos claves para lograr una interpretación auténtica y comunicativa.

- Improvisación creativa como recurso de aprendizaje

La metodología incorpora sesiones de improvisación en las que los estudiantes generan motivos rítmico-melódicos que luego deben integrar en el discurso musical del ensamble. Esta práctica no solo estimula la creatividad individual, sino que también fortalece la capacidad de adaptación y la memoria musical, ya que los intérpretes deben recordar y transformar las ideas de sus compañeros en tiempo real.

- Construcción de imágenes mentales estructurales
A través de la ejercitación con MEMOSOLF, los estudiantes aprenden a visualizar mentalmente la forma musical de las obras que interpretan en cámara. El desarrollo de esquemas internos (mapas melódicos, armónicos y rítmicos) favorece la memoria a largo plazo y enriquece el análisis colectivo, promoviendo interpretaciones más conscientes y cohesionadas.

- Práctica con variaciones y transformaciones creativas

MEMOSOLF fomenta la aplicación de variaciones sobre fragmentos musicales: cambiar el ritmo, invertir melodías, desplazar acentos o modificar dinámicas. Esta práctica potencia la flexibilidad creativa de los estudiantes y, al mismo tiempo, consolida la memoria musical, ya que deben mantener en mente el motivo original mientras elaboran y recuerdan sus transformaciones.

- Metacognición y autoevaluación del proceso de aprendizaje

La metodología promueve actividades de reflexión en las que los estudiantes analizan qué estrategias de memorización emplearon durante el ensayo y cómo estas influyeron en su desempeño creativo dentro del ensamble. Esta conciencia metacognitiva refuerza la autonomía del músico, amplía su capacidad de autorregulación y permite transferir lo aprendido a nuevas situaciones interpretativas.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje en la Música de cámara

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la signatura Música de cámara con la aplicación con la metodología MEMOSOLF, se recomienda el uso de dos estrategias fundamentales, como son: el Análisis de obras de música de cámara (en audios, videos o en vivo) y la interpretación de obras de música de cámara (en dúos, tríos u otros ensambles o agrupaciones musicales).

Sin embargo, existen otras estrategias de enseñanza-aprendizaje complementarias que pueden también enriquecer profundamente la experiencia formativa del estudiante. A continuación, se presentan algunas de ellas, alineadas con los principios de MEMOSOLF, que pueden ponerse en práctica en las clases o fuera de ellas:

- Dictados armónicos y melódicos entre pares

Objetivo: Desarrollar la escucha activa, la memoria musical y la percepción de roles en el ensamble.

Aplicación MEMOSOLF: Estudiantes se turnan en pequeños grupos para ejecutar breves fragmentos melódico-armónicos de obras camerísticas (en piano, voz o instrumento) que luego deben ser reconocidos, reproducidos o anotados por los demás. Esto refuerza la anticipación auditiva y el diálogo musical.

- Recreación de estructuras formales mediante esquemas visuales

Objetivo: Potenciar la comprensión formal de las obras y la memoria visual-auditiva.

Aplicación MEMOSOLF: Los estudiantes dibujan la estructura formal de una obra (A-B-A', rondó, sonata, etc.) con símbolos, colores, mapas o líneas de energía. Luego, cada grupo presenta su esquema y explica cómo lo traduce a la interpretación. Esto refuerza la visualización del discurso sonoro.

- Debates interpretativos dirigidos

Objetivo: Estimular la reflexión crítica, el análisis comparado y la toma de decisiones interpretativas.

Aplicación MEMOSOLF: Luego de escuchar diferentes versiones de una misma obra (en vivo o en grabación), los estudiantes debaten sobre articulaciones, fraseo, balance, dinámica y carácter, argumentando desde una mirada estética e informada. Se desarrolla así la metacognición musical.

- Lectura a primera vista en ensamble

Objetivo: Fortalecer la respuesta musical en tiempo real, la flexibilidad rítmica y la comunicación no verbal.

Aplicación MEMOSOLF: A través de ejercicios preparados o fragmentos de obras nuevas, los grupos abordan lecturas sin ensayo previo, utilizando indicaciones gestuales y señales visuales para coordinar entradas y frases. Esta práctica mejora la atención compartida y la adaptación instantánea.

- Improvisaciones colectivas con roles definidos

Objetivo: Explorar la creatividad musical, el liderazgo horizontal y la escucha simultánea.

Aplicación MEMOSOLF: Se proponen improvisaciones en grupo en las que cada integrante asume un rol (melodía, base rítmica, contrapunto, texturas), y estos pueden ir rotando. Se trabaja la improvisación estructurada, que afianza la conciencia de rol y el equilibrio sonoro.

- Bitácora reflexiva del ensayo

Objetivo: Promover el pensamiento reflexivo y la evaluación del progreso personal y grupal.

Aplicación MEMOSOLF: Los estudiantes escriben al finalizar cada ensayo una breve reflexión sobre lo trabajado: qué funcionó, qué no, qué propósitos de mejora tienen. Esta herramienta fortalece la auto observación, el análisis del proceso y la memoria afectiva.

- Análisis de grabaciones propias (ensayo y concierto)

Objetivo: Identificar fortalezas y aspectos a mejorar en la interpretación.

Aplicación MEMOSOLF: Las agrupaciones graban sus ensayos o presentaciones y luego realizan una revisión crítica guiada. Se pueden usar rúbricas de evaluación con indicadores MEMOSOLF (coordinación, expresividad, memoria, interacción, etc.).

En resumen, la incorporación de la metodología MEMOSOLF en la enseñanza de la música de cámara representa una valiosa contribución al desarrollo de competencias musicales integrales, promoviendo no solo la memorización consciente, sino también la creatividad colectiva, la sensibilidad auditiva y la inteligencia emocional del grupo. Esta propuesta metodológica amplía los horizontes pedagógicos en la formación de intérpretes, potenciando el aprendizaje significativo y la experiencia estética compartida.

Ejemplos de obras para las clases de música de cámara

La selección de obras como práctica para las clases de música de cámara es una tarea que los profesores deben tener muy en cuenta, dada su importancia y efectividad para el aprendizaje, especialmente cuando los estudiantes se encuentran en el nivel intermedio a avanzado. Aquí se muestra una selección de obras que puede ser muy enriquecedora si es bien aprovechada didácticamente.

Valor pedagógico de las obras seleccionadas

- 1) Johannes Brahms – Danza Húngara No. 3 (piano a 4 manos)
 - Fortalece: la sincronización rítmica, la interacción cercana entre pianistas y el control de acentos y fraseo.
 - Aplicación MEMOSOLF: ejercicios de anticipación melódica, memoria rítmica, escucha mutua y análisis de cambios de carácter.
- 2) Edvard Grieg – Peer Gynt Suite No.1, 1. Morning Mood (piano a 4 manos)
 - Fortalece: la expresión dinámica, el trabajo de colores tímbricos y la construcción de atmósferas sonoras.
 - Aplicación MEMOSOLF: visualización de la curva melódica, uso de gestos gráficos para representar el desarrollo dinámico y tímbrico.
- 3) Maurice Ravel – Ma Mère l'Oye: V. Le Jardin Féerique (piano a 4 manos)
 - Fortalece: la musicalidad, el uso del pedal, la respiración conjunta, y la sensibilidad a los matices.
 - Aplicación MEMOSOLF: análisis de tensiones armónicas, reconstrucción de clímax y memorias afectivas asociadas a la obra.
- 4) D. Kabalevsky – Violin Concerto Op. 48, Primer mov. (violín, piano y vibráfono)
 - Fortalece: el balance entre texturas, la integración de instrumentos de diferente naturaleza y el diálogo melódico.
 - Aplicación MEMOSOLF: ejercicios de roles alternos (melódico–acompañante), construcción de mapas temáticos, análisis colectivo de secciones.

Sugerencias metodológicas

- Fragmentar por secciones para facilitar el análisis por partes (estructura formal, entrada de temas, variaciones).
- Memorizar motivos clave y analizarlos visual y auditivamente con recursos de MEMOSOLF (líneas, esquemas, colores).
- Asignar roles de observador a compañeros mientras otros interpretan, con guías de análisis o rúbricas específicas.
- Fomentar la improvisación libre inspirada en los temas (especialmente con Ravel y Kabalevsky) para trabajar creatividad y comunicación grupal.

A continuación te presento las fichas de análisis específicas para cada una de las obras seleccionadas. Están diseñadas con un enfoque pedagógico basado en

los indicadores de MEMOSOLF y pueden ser usadas en clase, en sesiones de práctica o como material del libro.

a. Ficha de Análisis – Johannes Brahms: Danza Húngara No. 3 (Piano a 4 manos)

Objetivo general: Desarrollar la coordinación rítmica, la memoria motívica y la interacción entre pianistas.

Nivel sugerido: Intermedio – Avanzado

Elemento	Indicador MEMOSOLF	Actividad sugerida
Estructura	Visualización formal	Esquematizar la obra por secciones A-B-A' con cambios de carácter
Rítmica	Memoria rítmica	Identificar y memorizar patrones rítmicos característicos
Acentos y fraseo	Coordinación auditiva	Subrayar acentos en las partituras y practicar con palmas
Improvisación	Opcional	Improvisar breves variaciones sobre el tema húngaro

a. Ficha de Análisis – Edvard Grieg: Peer Gynt Suite No.1, I. Morning Mood (Piano a 4 manos)

Objetivo general: Potenciar la expresión melódica, la escucha del empaste y la memoria afectiva.

Nivel sugerido: Intermedio

Elemento	Indicador MEMOSOLF	Actividad sugerida
Curva melódica	Visualización melódica	Dibujar la línea melódica principal y relacionarla con la dinámica
Expresión	Memoria afectiva	Asociar secciones con imágenes, emociones o paisajes
Pedal y textura	Escucha activa	Analizar el uso del pedal como parte de la atmósfera sonora
Improvisación	Opcional	Crear una sección "amanecer" inspirada en la obra

b. Ficha de Análisis – Edvard Grieg: Peer Gynt Suite No.1, I. Morning Mood (Piano a 4 manos)

Objetivo general: Potenciar la expresión melódica, la escucha del empaste y la memoria afectiva.

Nivel sugerido: Intermedio

Elemento	Indicador MEMOSOLF	Actividad sugerida
Curva melódica	Visualización melódica	Dibujar la línea melódica principal y relacionarla con la dinámica
Expresión	Memoria afectiva	Asociar secciones con imágenes, emociones o paisajes
Pedal y textura	Escucha activa	Analizar el uso del pedal como parte de la atmósfera sonora
Improvisación	Opcional	Crear una sección "amanecer" inspirada en la obra

- c. Ficha de Análisis – Maurice Ravel: Ma Mère l'Oye – V. Le Jardin Féérique (Piano a 4 manos)
 Objetivo general: Estimular la interpretación expresiva, la visualización armónica y la imaginación sonora.
 Nivel sugerido: Avanzado

Elemento	Indicador MEMOSOLF	Actividad sugerida
Clímax	Visualización de tensiones	Localizar puntos de tensión y relajación en la obra
Timbre y textura	Escucha activa	Analizar el balance entre las manos y el empaste tímbrico
Dinámica	Representación gráfica	Dibujar la progresión dinámica con colores o símbolos
Improvisación	Creatividad musical	Improvisar sobre acordes lentos con atmósfera mágica

- d. Ficha de Análisis – D. Kabalevsky: Violin Concerto Op. 48, Primer movimiento (Violín, piano y vibráfono)
 Objetivo general: Fomentar la integración tímbrica, el análisis de roles musicales y la memoria estructural.
 Nivel sugerido: Avanzado

Elemento	Indicador MEMOSOLF	Actividad sugerida
Forma	Memoria estructural	Dividir la obra en bloques temáticos (Exposición, desarrollo, recapitulación)

Roles instrumentales	Análisis por capas	Identificar quién lleva la melodía, el ritmo y la armonía
Coordinación	Escucha interactiva	Ensayar cambios dinámicos y de tempo con énfasis en la comunicación visual
Improvisación	Improvisación tímbrica	Crear breves secciones inspiradas en el color instrumental del vibráfono

Aspectos para el Análisis Histórico de una Obra de Música de Cámara

- Época y estilo musical
 - ¿A qué periodo pertenece la obra? (Barroco, Clasicismo, Romanticismo, Impresionismo, Modernismo, Contemporáneo, etc.)
 - ¿Cuáles son las características musicales de ese periodo y cómo se reflejan en la obra?
- Contexto sociopolítico y cultural
 - ¿Qué acontecimientos históricos relevantes ocurrieron en la época en que fue compuesta la obra?
 - ¿Cómo influyeron en la estética, los temas o el lenguaje musical del compositor?
- Biografía del compositor
 - ¿En qué etapa de su vida compuso la obra?
 - ¿Qué circunstancias personales (viajes, crisis, triunfos, influencias) podrían haber influido en su creación?
 - ¿Qué otros compositores, artistas o corrientes influenciaron al autor?
- Destino o función original de la obra
 - ¿Para quién fue compuesta la obra? (Mecenas, estudiantes, conciertos públicos, eventos específicos)
 - ¿Fue escrita para una formación instrumental típica o inusual?
 - ¿Qué importancia tenía la música de cámara en la vida musical del momento?
- Recepción y relevancia histórica
 - ¿Cómo fue recibida la obra en su estreno? ¿Hubo críticas, polémicas o reconocimientos?
 - ¿Cuál es su lugar dentro del catálogo del compositor y dentro del repertorio camerístico universal?
- Innovaciones o características destacadas
 - ¿Introduce algún elemento innovador para su época? (estructura, uso de timbres, armonía, forma, ritmo)

- ¿Qué la distingue de otras obras similares?
- g) Fuentes primarias y ediciones
- ¿Existen manuscritos originales, cartas, críticas de época o anotaciones que aporten información sobre su interpretación?
 - ¿Qué ediciones se consideran más fieles al original?

Sugerencia para Guía de Tarea

Instrucciones para el estudiante:

1. Investiga y redacta un resumen de 1 a 2 páginas sobre el contexto histórico de la obra.
2. Incluye referencias bibliográficas o fuentes consultadas.
3. Conecta el contexto histórico con aspectos interpretativos (dinámicas, carácter, tempo, articulación, etc.).

Opcional: presenta un esquema visual o línea de tiempo que relacione vida del compositor, época histórica y características de la obra.

Conclusiones

La aplicación de la metodología MEMOSOLF en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Música de Cámara representa una valiosa contribución a la renovación de las prácticas pedagógicas en la educación musical superior. Esta metodología, concebida inicialmente para el solfeo, ha demostrado ser adaptable y eficaz en contextos de interpretación colectiva, aportando herramientas innovadoras que enriquecen la experiencia formativa del estudiante tanto a nivel técnico como expresivo, cognitivo y emocional.

Entre los principales aportes de MEMOSOLF destaca su capacidad para fomentar el desarrollo de una memoria musical colectiva, esencial para la coordinación y fluidez en la interpretación camerística. Asimismo, fortalece la escucha activa, la interacción colaborativa y la reflexión crítica a través de dinámicas que combinan la práctica musical con el análisis visual, auditivo y estructural de las obras. El énfasis en la improvisación creativa y la visualización formal promueve no solo la comprensión profunda del repertorio, sino también la capacidad de adaptación, la expresividad y la toma de decisiones compartidas dentro del ensamble.

Además, la metodología MEMOSOLF se alinea con los principios contemporáneos de la pedagogía musical al incorporar recursos de las TIC y herramientas de Inteligencia Artificial, que permiten ampliar los horizontes del aprendizaje y atender a diversos estilos cognitivos. Su enfoque interdisciplinario e integrador, basado en el aprendizaje significativo, estimula la autonomía, la participación activa y el pensamiento reflexivo, lo que

resulta fundamental para una formación musical de calidad en el siglo XXI.

La experiencia obtenida con la implementación de MEMOSOLF en la asignatura Música de Cámara en la FAMUS-UANL evidencia que esta metodología puede convertirse en una guía estructurada para abordar con mayor eficacia los procesos de enseñanza y aprendizaje en contextos de interpretación grupal. Su versatilidad permite adaptarse a distintos niveles de formación, repertorios y formatos de ensamble, promoviendo siempre una vivencia musical auténtica, compartida y emocionalmente significativa.

En conclusión, MEMOSOLF constituye una alternativa metodológica pertinente, actualizada y eficaz para potenciar la formación integral de los estudiantes de música. Su implementación abre nuevas posibilidades para consolidar una pedagogía más activa, inclusiva y orientada al desarrollo de competencias artísticas, cognitivas y emocionales. Se aspira a que este artículo inspire a docentes, estudiantes e investigadores a continuar explorando nuevas formas de enseñar, aprender y vivir la Música de Cámara desde un enfoque creativo, colaborativo y transformador.

Referencias

- [1] Ausubel, D. P. (1963). *The psychology of meaningful verbal learning*. New York: Grune & Stratton.
- [2] Bauer, W. I. (2014). *Music learning today: Digital pedagogy for creating, performing, and responding to music*. New York: Oxford University Press.
- [3] Berry, W. (1986). *Form in music: An examination of traditional techniques*. New York: Prentice Hall.
- [4] Biasutti, M. (2015). Creativity in ensemble contexts. In G. E. McPherson (Ed.), *The child as musician: A handbook of musical development* (2nd ed., pp. 478–493). New York: Oxford University Press.
- [5] Blum, D. (1986). *The art of quartet playing: The Guarneri Quartet in conversation with David Blum*. Ithaca: Cornell University Press.
- [6] Cross, I. (2010). Musicality and the human capacity for culture. *Musicae Scientiae*, 14(1), 147–167.
- [7] Davidson, J. W., & King, E. C. (2004). Strategies for ensemble practice. In A. Williamon (Ed.), *Musical excellence: Strategies and techniques to enhance performance* (pp. 105–122). Oxford: Oxford University Press.
- [8] Garnett, L. (2013). *Choral conducting and the construction of meaning: Gesture, voice, identity*. Farnham: Ashgate.
- [9] Gaunt, H., & Westerlund, H. (2013). *Collaborative learning in higher music education*. Farnham: Ashgate.

- [10] Green, D. M. (1997). *Form in tonal music: An introduction to analysis*. Belmont: Wadsworth Publishing.
- [11] Green, E. A. H. (2004). *The modern conductor* (7th ed.). Upper Saddle River: Pearson.
- [12] Grout, D. J., & Palisca, C. V. (2010). *Historia de la música occidental* (9.ª ed.). Madrid: Alianza Editorial.
- [13] Hallam, S. (2010). The power of music: Its impact on the intellectual, social and personal development of children and young people. *International Journal of Music Education*, 28(3), 269–289.
- [14] Hargreaves, D. J., & Marshall, N. A. (2003). Developing identities in music education. *Music Education Research*, 5(3), 263–273.
- [15] Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2022). *Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning*. Boston: Center for Curriculum Redesign.
- [16] Jellison, J. A. (2015). *Including everyone: Creating music classrooms where all children learn*. New York: Oxford University Press.
- [17] Kerman, J. (1967). *The Beethoven quartets*. New York: W. W. Norton & Company.
- [18] Koopman, D. (1967). *The string quartet: A study in the development of musical form*. New York: Columbia University Press.
- [19] Luckin, R., Holmes, W., Griffiths, M., & Forcier, L. B. (2016). *Intelligence unleashed: An argument for AI in education*. London: Pearson.
- [20] Pozo, J. I., Bautista, A., & Torrado, J. A. (2006). *Nuevas formas de aprender en la educación musical*. Madrid: Graó.
- [21] Radice, M. A. (2012). *Chamber music: An essential history*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- [22] Rogoff, B. (1990). *Apprenticeship in thinking: Cognitive development in social context*. New York: Oxford University Press.
- [23] Rosen, C. (1997). *The classical style: Haydn, Mozart, Beethoven*. New York: W. W. Norton & Company.
- [24] Salavuo, M. (2008). Social media as an opportunity for pedagogical change in music education. *Journal of Music, Technology and Education*, 1(2–3), 121–136.
- [25] Sawyer, R. K. (2006). Group creativity: Musical performance and collaboration. *Psychology of Music*, 34(2), 148–165.
- [26] Schiavio, A., & Høffding, S. (2015). Playing together without communicating? A pre-reflective and enactive account of joint musical performance. *Musicae Scientiae*, 19(4), 366–388.
- [27] Swanwick, K. (1999). *Teaching music musically*. London: Routledge.
- [28] Tilmouth, M. (n.d.). Chamber music. En *The New Grove Dictionary of Music and Musicians* (ed. online). Oxford University Press. <https://www.oxfordmusiconline.com>
- [29] Tobón, S. (2013). *Metodología de la formación basada en competencias*. Bogotá: Ecoe Ediciones.
- [30] Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- [31] Young, P. (2015). *Ensemble musicianship: A comprehensive guide to rehearsing and performing*. Oxford: Oxford University Press.