

ROMAN TUROVSKY: MEMORIA Y CREACIÓN PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL AULA DEL CONSERVATORIO

DANIEL VISSI GARCÍA
Profesor de Guitarra Clásica y Director
Consejería de Desarrollo Educativo
(Junta de Andalucía)

Dedicado a la memoria de la Profesora D.ª María Jesús Martín Escobar

Resumen

Este artículo divulgativo de la obra de Roman Turovsky plantea la idea de que debe ser una acción docente de calidad en los conservatorios el motor que impulse la necesaria actualización de la normativa de enseñanzas artísticas de música. Se presenta una Unidad Didáctica donde alumnado y docente trabajarán tres piezas de Turovsky, atendiendo al compromiso de los centros educativos con la promoción de la estabilidad emocional del alumnado, desarrollando valores como la empatía y el pensamiento crítico.

Palabras clave: convivencia, conservatorio, educación emocional, guitarra, pedagogía de la muerte.

Abstract

This divulgative article on the work of Roman Turovsky states the idea that a quality teaching action in conservatories should be the driving force behind the necessary updating of the legislation on artistic education in music. A Didactic Unit is presented where students and teachers will work on three pieces by Turovsky, attending to the involvement of the educational centers in the promotion of the emotional stability of the students, developing values such as empathy and critical thinking.

Keywords: conservatory, emotional education, guitar, living community, pedagogy of death.

Fecha de recepción: 16/01/2023

Fecha de publicación: 01/02/2023

Introducción

Una guerra en Europa como la de Ucrania, al igual que las Guerras Yugoslavas, tiene un inevitable impacto en el mundo de la educación. ¿Cómo se está abordando el tema en los centros educativos? ¿Es posible extraer alguna enseñanza a partir de un conflicto armado? Pedagogías emergentes, como la didáctica de la muerte, señalan la urgencia de replantear la docencia en el aula, atendiendo a la educación emocional y al acompañamiento del alumnado en situaciones de duelo o transición. Así, exponen de la Herrán, Rodríguez, González y Pedregal (2021) desde qué metodología didáctica puede incluirse la muerte en la enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, a partir de momentos significativos: “muertes parciales” como apagar las velas, “eternidades parciales” contenidas en retratos de personas o grabaciones de audio inolvidables para el alumnado. Otras propuestas pueden ser: la creación de un lugar para el recuerdo, el mensaje en una botella, conmemoraciones tradicionales o de nueva creación (“días para segundas oportunidades”), así como actividades sobre juegos simbólicos en torno a la pregunta “¿qué pasaría sí?”...

Y ¿cómo puede la música incluirse en la pedagogía de la muerte? Para las propuestas musicales, se recomienda interrelacionar la música con la historia y la literatura. Por ejemplo: la muerte como visión religiosa (del medievo al renacimiento), laica (ópera), sentimental (romanticismo), metafórica (impresionismo) y en la música actual (discos, series de televisión, films...)

A continuación, cito un texto del profesor D. José María Ortiz de Oruño, quién tuvo la amabilidad, hace ya más de dos décadas, de responder a mi petición de obtener su artículo, acompañando el envío de una copia en VHS de la película *Idaho Potato: una historia de Croacia*.

El verdadero protagonista de la película es el pequeño Iván, un muchacho que sueña con ser una estrella del rock. Le da la réplica Marina, su compañera de colegio, hija del jefe local de policía. Iván y Marina simbolizan las distintas fracturas que atraviesan la sociedad yugoslava (o croata). Él proviene de una familia católica, disidente, y está fascinado por la música pop; ella es atea, hija de un *aparatchik* y toca el violonchelo. Representan dos mundos completamente distintos, opuestos incluso, pero que pueden reconciliarse a través del amor. Ese es el mensaje positivo que pretende transmitir la película y que, desgraciadamente, el tiempo no ha confirmado.¹

Al hilo de las propuestas metodológicas anteriormente mencionadas, rememoro la película *Idaho Potato* para reflexionar sobre cómo las enseñanzas de régimen especial (en los conservatorios de música) también pueden y deben estar incluidas en Planes, Proyectos y Programas de la Administración. Por ejemplo, en el ámbito de mejora de la convivencia escolar, la Junta de Andalucía impulsa

¹ ORTÍZ DE ORUÑO LEGARDA, J. M.: “Idaho Potato: Una historia de Croacia”. En *La historia a través del cine: Europa del Este y la caída del muro, el franquismo* (pp. 41-50) Universidad del País Vasco, Bizkaia, 2000.

programas sobre elaboración de materiales curriculares a través de: 1) la enseñanza del aprendizaje de una ciudadanía democrática: formación en la participación activa, normas democráticas y valores compartidos. 2) Estrategias para la enseñanza de habilidades sociales y comunicativas: organización de actividades de formación en estrategias de mediación y regulación de conflictos. 3) Planes de prevención de la violencia, con especial énfasis en las posibles estrategias de aprendizajes cooperativos en el aula, educación para la paz, los derechos humanos y la tolerancia. Y 4) actuaciones relacionadas con la promoción, divulgación y desarrollo de la cultura de paz.

Igualmente, académicos como Basilio Fernández Morante (2018) y Juan Pablo Valera García (2022) fundamentan la necesidad de actualizar la normativa de las enseñanzas artísticas, atendiendo a promover medidas para el bienestar mental y emocional del alumnado en los conservatorios de música.

Considerando el contexto actual (COVID-19), donde es “importante desarrollar competencias de resiliencia y superación, promover comportamientos positivos como el respeto, la responsabilidad y la amabilidad con amigos y seres queridos, ya que todo ello contribuye a aumentar el bienestar mental“, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha puesto recientemente en marcha el Programa de Bienestar Emocional en el ámbito educativo para el curso 2022/2023.

Habiendo vivido en mi adolescencia una guerra cercana (Yugoslavia, 1991-2001) y, debido al actual conflicto de Ucrania, es en este punto donde quiero proponer al músico ucraniano Roman Turovsky para desarrollar una Unidad Didáctica a realizar en el aula de un conservatorio de música. La actividad estará apoyada en un trabajo propio de elaboración de materiales curriculares sobre los *tombeaux* adaptados a la guitarra clásica (Vissi, 2023).

La Unidad Didáctica está planteada desde mi experiencia docente, sin perder de vista la perspectiva organizativa como director de un conservatorio. Estimo así que el trabajo de las obras y contenidos tiene que ver con la necesaria flexibilización del currículo (en el actual contexto COVID-19), personalizando la atención al alumnado de enseñanzas profesionales de música. Es por ello que las piezas propuestas compuestas por Roman Turovsky tienen un nivel asequible, para motivar al alumnado agilizando las sesiones de lectura a vista, integración de contenidos relativos al folklore ucraniano y memorización de las partituras.

La elección de realizar una UD contenida en una programación didáctica para 2º de EEPP se justifica por el interés en trabajar con alumnado de estas edades, ilusionado y entusiasmado con la práctica musical, en general, tras acceder a través de la Prueba de Acceso. Se trata de motivarles con la posibilidad de que vayan enfocando la música como una actividad creadora. En efecto, al trabajar los contenidos del curso les animaremos a crear algo suyo, ya sea vivenciando el repertorio con propiedad, o enseñando habilidades a aquellos interesados/as que tengan destreza compositiva, iniciándoles al estudio de la música antigua.

Roman Turovsky: músico, artista audiovisual y escritor

El propósito de este apartado es servir de base para el montaje de la Unidad Didáctica, describiendo la obra de Turovsky, un artista multidisciplinar con el que he tenido contacto regular a través de las redes sociales, desde diciembre de 2014. Las conversaciones han girado en torno a la música antigua, el laúd barroco, los *tombeaux* como homenaje, así como las propias composiciones del autor.

Haciendo una breve semblanza biográfica, Roman Turovsky estudió Arte en la Escuela Estatal de Arte Shevchenko de Kiev y en la Parsons School of Design de Nueva York. También estudió música (composición e interpretación histórica). Se trasladó a Nueva York en 1979. Turovsky compagina su carrera artística con la de artista de efectos visuales en cine, televisión y teatro, así como compositor de música clásica. Ha viajado por Europa y Sudamérica, donde sus obras musicales han recibido numerosos estrenos.

En el ámbito de la pintura, sus obras forman parte de las colecciones permanentes del Morean Art Center, el Graham Center Museum y el Marian Institute. Se interesa principalmente por el paisaje urbano con una perspectiva dramática, combinando elementos de lo figurativo y lo abstracto en una síntesis natural. Aborda también el retrato y, sobre todo, el autorretrato. Asimismo, trabaja en el ámbito de los multimedia, incluyendo la vídeo-instalación, la fotografía y la música.

Roman Turovsky-Savchuk ha hecho de la mistificación su método creativo: en la década de los 2000 emprendió una serie de trabajos musicales bajo diferentes alias. Este proyecto podría haberse considerado irónico, si no fuera por la brutal seriedad con la que Turovsky crea lazos con otros músicos para preservar la tradición de la música tonal. Actualmente, es un laudista reconocido con cinco álbumes en su discografía, un impresionante número de actuaciones en vivo y un elegante canal de Youtube en blanco y negro.²

En su página web: <https://turovsky.org/> aloja toda su creación musical y pictórica. Explorando la misma, alumnado y docente pueden trabajar en el aula valores como la empatía (en referencia a la didáctica de la muerte y al folklore ucraniano) y el pensamiento crítico. La Unidad Didáctica se diseña para alumnado de 14-15 años, que ya puede ser iniciado en la música antigua a través de la lectura de tablaturas sencillas y su transcripción del laúd renacentista y barroco a la guitarra de seis cuerdas.

El trabajo de las tablaturas puede propiciar la creación de un Taller de Música Antigua para guitarristas, beneficiándose de aspectos de la especialidad de

² MIROSHNICHENKO, Victoria, “No se parece a Bach: una breve historia de los engaños musicales”, <https://knife.media/mystification/>, 2018 (consultado el 15/01/2023).

instrumentos de cuerda pulsada del renacimiento y el barroco como son la lectura de tablatura francesa, el estudio de la armonía o la ejecución de adornos. No somos ajenos al actual movimiento musical en torno a la Música Antigua. El Conservatorio de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) participa en el Programa Vivir y Sentir el Patrimonio, que orienta al alumnado a hacer salidas a parroquias cercanas, para visitar sus órganos, a conocer el Palacio Ducal de Medina Sidonia, donde estuvo alojado unos meses el vihuelista Luys de Narváez entre 1539-40, y saber que fué en Sanlúcar donde nació el primer maestro de guitarra del monarca Luis XIV: Bernard Jourdan de La Salle.

Algunos aspectos sobre Turovsky a tener en cuenta para el desarrollo de la UD son: 1) Respecto a su discografía, las obras con forma de variaciones están basadas en música ucraniana. Las passacaglias tienen un origen más inspiracional. El CD *Diálogos with the time* se fundamenta en la polifonía antigua, combinada con la práctica laudística del uso de variaciones, usando pasajes progresivamente más rápidos, con notas de duración corta y el mismo ritmo armónico. Las obras contenidas en los dos CD *De Temporum Fine Postludia* aspiran a recrear el barroco ucraniano de forma natural, sin tener en cuenta la influencia rusa. 2) La música ucraniana tiene una naturaleza melancólica. Turovsky hace una estimación aproximada: al menos el 80% sería en modo menor. 3) Las *Cantio Sarmaticae, Ruthenicae, Sarmatoruthenicae, Lodomericae* se basan en la polifonía tradicional ucraniana. Se trata de una polifonía arcaica, conteniendo cadencias muy inusuales para el estándar europeo. Otro aspecto importante de esta música es que muchas melodías se estructuran en compases compuestos. 4) La *Cantio Sarmatoruthenica n.º V* está basada en una balada histórica: un soldado le cuenta a su madre que su esposa ha fallecido y yace en la estepa, en una tumba sin identificar. La *Cantio Sarmatoruthenica n.º XXIX* recrea una canción tradicional de amor. 5) El *Tombeau sur la mort de Stanislaw Jerzy Le* está dedicado a Jerzy Le, un poeta y aforista nacido en Kiev. En su honor, Turovsky compone la pieza a modo de aforismo musical. 6) Respecto a su canal de YouTube, hay que interpretar el puente de Queensborough como un contrapunto entre las dos pasiones de Turovsky: la música y la imagen. 7) El autor siente devoción por su maestro de laúd Pat O'Brien, a quién dedicó un tombeau con motivo de su fallecimiento. Manifiesta que Pat fue un docente muy querido por todos sus alumnos/as, más allá del ámbito musical neoyorkino. 8) En su obra cuenta con colaboraciones de artistas como Roberto Barto, Christopher Wilke, Massimo Marchesse o Alberto Crugnola. Se trata de músicos profesionales, especializados en laúd barroco. 8) En el apartado de poesía de su web, recomienda traducir a los poetas ucranianos Shevchenko, Bazhan y Fishbein. 9) En su página web se encuentran entrevistas sobre su obra pictórica, destacando el uso de una técnica de fotografía similar al daguerrotipo. 10) También se pueden ver entrevistas sobre su discografía, en las que el autor amplía la información descrita en este apartado.

Unidad Didáctica: “Roman Turovsky: memoria y creación artística”

Uno de los objetivos primordiales de las enseñanzas profesionales de música es formar al alumnado para afrontar con éxito el nivel de expresión artística propio

de su instrumento. Para llevar este hecho a buen término es necesario plantear una Unidad Didáctica (UD) que favorezca nuevas habilidades en el alumnado, atendiendo a su diversidad, mediante nuevos repertorios y medios didácticos. No solo aprenderán a usar apropiadamente el acceso a información en Internet, sino que además enmarcarán el proceso creativo de la interpretación desde el punto de vista histórico. De este modo, el alumnado iniciará el reconocimiento del valor de la investigación documental como complemento a su formación y montará obras de un repertorio inédito adecuado a su nivel, favoreciendo el máximo desarrollo posible de sus aptitudes y capacidades musicales y personales.

Respecto al nivel al que va dirigida la UD, con el nombre de “Roman Turovsky: memoria y creación artística”, planteamos un trabajo que se extiende a lo largo de cinco clases presenciales durante el 1.er y el 2º trimestre de 2º de Enseñanzas Profesionales de Música (EEPP).

En referencia a la conexión con los niveles de aprendizaje previo y posterior, en 1º de EEPP, el alumnado ha iniciado ya unos estudios artísticos en los que ha adquirido recursos técnicos básicos que le permiten ir desligándose del proceso físico e integrarse en el trabajo intelectual interpretativo y creativo. El trabajo en el aula ahora se concretará en perfeccionar los contenidos del 1.er curso, teniendo siempre en cuenta el docente-tutor que 2º es el último curso en el que se estudia Lenguaje Musical. Como coordinador del equipo docente, debe apoyar al alumnado en lo que necesite respecto a lectura musical, dictado, etc. El repertorio instrumental estudiado en 1º y 2º de EEPP dará paso al desarrollo de la “técnica media” de la guitarra a partir de 3º de EEPP.

Respecto a la ubicación y secuenciación de la UD dentro del curso, el momento más adecuado estará a criterio del docente, atendiendo a: 1) la evaluación inicial (basada en el informe de evaluación ordinaria del curso anterior), y 2) la madurez y motivación de cada alumno/a. No obstante, se recomienda programar la ubicación y secuenciación de las sesiones específicas de esta UD durante el 1.er y 2º trimestre por dos motivos: 1) la propuesta de partituras de un nivel abierto al grupo heterogéneo del alumnado (que permita el montaje de piezas asequibles, dentro del rango esperable para 2º curso. Y 2) la adecuada planificación de actividades complementarias sobre efemérides relacionadas con la convivencia, el Día de la Paz, o un taller sobre música antigua.

En cuanto a la temporalización de la UD, dado que la duración de una clase individual es de 60 minutos, dedicaremos 300 minutos a trabajar específicamente los aspectos relacionados con esta unidad.

La aplicación y desarrollo didáctico de las actividades en tres fases (preparación, integración y maduración) está basada en Coso (2001).

Coordinación y desarrollo curricular: objetivos y contenidos.

La legislación que rige esta UD es el Decreto 241/2007, de 4 de septiembre, el Real decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas profesionales de música reguladas por la ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo, y la Orden de 25 de octubre de 2007.

Los objetivos didácticos de esta UD son: 1) Digital (mano derecha e izquierda) las obras *Cantio Sarmatoruthenica* (n.º V y XXIX) y *Tombeau sur la mort de Stanislaw Jerzy Le.* 2) Interpretar las obras controlando la pulsación. 3) Iniciar tareas de búsqueda de información en internet relacionada con la obra del autor. 4) Socializar participando en actividades complementarias (efeméride sobre el Día de la Paz, taller de música antigua).

A continuación relacionamos los objetivos didácticos con los Objetivos de Guitarra de EEPP (Orden de 25 de octubre de 2007) de Música:

a) Dominar en su conjunto la técnica y las posibilidades sonoras del instrumento, así como alcanzar y demostrar la sensibilidad auditiva necesaria para perfeccionar gradualmente la calidad sonora. Objetivos didácticos n.º 1 y 2.

b) Utilizar, con autonomía progresivamente mayor, los conocimientos musicales para solucionar cuestiones relacionadas con la interpretación: digitación, articulación, fraseo, etc. Objetivos didácticos n.º 1 y 2.

c) Conocer las diversas convenciones interpretativas vigentes en los distintos períodos de la historia de la música instrumental, especialmente los referidos a la escritura rítmica o a la ornamentación. Objetivos didácticos n.º 1 y 3.

d) Adquirir y aplicar, progresivamente, herramientas y competencias para el desarrollo de la memoria. Objetivo didáctico n.º 2.

e) Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista y aplicar con autonomía progresivamente mayor los conocimientos musicales para la improvisación con el instrumento. Objetivos didácticos n.º 1 y 2.

h) Desarrollar la capacidad de conjunción y de sentido armónico, mediante la realización de un repertorio que abarque las diversas épocas y estilos, dentro de una dificultad adecuada a cada nivel. Objetivos didácticos n.º 2 y 3.

i) Fomentar, poco a poco, la autocorrección y la autocrítica en la práctica instrumental, desarrollando sistemas para solucionar las dificultades de manera autónoma. Objetivos didácticos n.º 1 y 2.

j) Desarrollar en el alumnado técnicas de estudio correctas y eficaces. Objetivos didácticos n.º 1, 2 y 3.

l) Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad comunicativa. Objetivos didácticos n.º 2 y 4.

m) Participar en audiciones, conciertos y actividades musicales y culturales que les permitan vivir la experiencia de transmitir el gusto por la música a otros. Objetivos didácticos n.º 2 y 4.

n) Reconocer y evaluar la importancia de la música en el desarrollo de las personas, apreciar la importancia de la formación musical y utilizar, en las actividades cotidianas, los valores y actitudes propios de la sensibilidad y pensamiento artísticos. Objetivos didácticos n.º 2, 3 y 4.

Los contenidos didácticos de la presente UD son: 1) Aplicación al repertorio de los criterios generales de digitación de la mano derecha. 2) Uso de dedos “guía” que ayuden en los cambios de posición de la mano izquierda, favoreciendo la idoneidad de las digitaciones. 3) Ceja y cejilla: fortalecimiento y

precisión del dedo. 4) La pulsación. El sonido: mejora de calidad y potencia con la utilización de las uñas. 5) Autocontrol del ángulo de ataque en la pulsación con uñas. Conocimiento del mecanismo de la pulsación. 6) Mantenimiento del nivel melódico de la melodía, controlando en fuerte y en piano. 7) Control auditivo. 8) Delimitación de las frases en el repertorio. 9) Conocimientos teóricos sobre la obra de Roman Turovsky: música ucraniana, arte y poesía. 10) Búsqueda de partituras on line. 11) Iniciación a la lectura de tablatura francesa (renacimiento y barroco). 12) Principios Armónicos básicos. 13) Trabajo de las texturas: Melodía en agudos con acompañamiento alterno de acordes o arpeggios. 14) Memoria muscular y del tacto en cambios a posiciones lejanas. 15) Memorización de piezas del repertorio. 16) Organización de la sesión de estudio en casa para que resulte eficaz y significativo. Aplicación de las indicaciones del profesor en el estudio diario. 17) Detección de problemas de lectura y ejecución: propuesta de solución con los recursos trabajados. 18) Práctica de técnicas de relajación y estiramientos musculares. 19) Refuerzo del conocimiento del diapasón para la lectura en cuarta, quinta, séptima y novena posiciones. Iniciación del registro sobreagudo. 20) Refuerzo del conocimiento del diapasón para la lectura en cuarta, quinta, séptima y novena posiciones. 21) Audición de obras relacionadas. 22) Posición: estabilidad y relajación.

Estos contenidos didácticos de la UD se relacionan directamente con los contenidos generales de Guitarra en las EEP de Música (Orden de 25 de octubre de 2007):

a) Profundizar en el estudio de la digitación y su problemática: digitación de obras o pasajes polifónicos en relación con la conducción de las distintas voces. Contenidos didácticos n.º 1, 2, y 3.

b) Perfeccionamiento de toda la gama de articulaciones y modos de ataque. Contenidos didácticos n.º 4 y 5.

c) La dinámica y su precisión en la realización de las diversas indicaciones que a ella se refieren, y el equilibrio de los niveles y calidades de sonido resultantes. Contenidos didácticos n.º 6 y 7.

d) El fraseo y su adecuación a los diferentes estilos. Contenido didáctico n.º 8.

e) Aplicación de las reglas de ornamentar, al repertorio de la guitarra, de acuerdo con las exigencias de las distintas épocas y estilos. Contenido didáctico n.º 9.

j) Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. Contenidos didácticos n.º 13, 14, 15, 16 y 17.

k) Práctica de la lectura a vista. Contenidos didácticos n.º 17, 19 y 20.

l) Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica las características de sus diferentes versiones. Contenido didáctico n.º 9, 10 y 21.

m) Mantener una correcta postura con el instrumento, tanto del cuerpo, como de brazos, manos y dedos. Contenidos didácticos n.º 1, 2, 18, 17 y 22.

Metodología

En cuanto a los principios metodológicos generales: a) Se ha de dar un aprendizaje significativo, en el que el alumnado asistente a las clases de 1º y 2º de EEPP (de 12 a 15 años de media) va integrando nuevas experiencias (por ejemplo, atracción por las nuevas tecnologías) y habilidades a su bagaje previo. En este sentido, la secuencia de actividades propuestas se plantea para cursarla en un orden e ir habituándoles a estudiar “solos” música. Así estaremos construyendo una formación sólida sobre la que seguir incluyendo nuevos aprendizajes. b) Las actividades deben garantizar la funcionalidad de los aprendizajes, entendiendo que no solo los contenidos técnicos o expresivos, de tipo teórico o práctico, se aplicarán en las tareas de una unidad didáctica concreta, sino que estos contenidos serán necesarios y útiles para llevar a cabo otros aprendizajes posteriores, así como para afrontar con éxito interpretativo nuevas actividades prácticas en las que pondrá de manifiesto la comprensión y dominio de lo aprendido. c) El alumnado es el sujeto agente del aprendizaje, que sufre una tremenda carga lectiva, y no un mero receptor de información: si los conocimientos y las habilidades que se manejan no llegan a ser integrados en sus patrones de comportamiento interpretativo, el trabajo desarrollado habría sido en vano. d) En el proceso de aprendizaje y en el desarrollo de la UD, el docente es un mediador-dinamizador que con su acción tutorial debe organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, de acuerdo con la progresión de cada uno de ellos. Y con la colaboración y coordinación del resto de profesores del equipo para asegurar el progreso de todo el alumnado hacia la meta marcada. e) Las acciones mentales y procedimientos que se ponen de manifiesto en esta UD implican un grado significativo de autoconciencia y control perceptivo mental.

Las estrategias y procedimientos metodológicos relacionados con las actividades didácticas que se desarrollan en esta UD serán: 1) Estrategia de tipo expositivo por parte del docente sobre la evolución del instrumento y su repertorio, explicando y leyendo tablatura francesa renacentista y barroca. 2) Estrategia de reflexión sobre las audiciones y búsqueda de información en la Red sobre la obra de Roman Turovsky. 3) Estrategia de ejemplificación por parte del docente de fragmentos de obras con el instrumento original de la época. 4) Estrategia de tipo debate acerca de la finitud del ser humano, planteando situaciones que fomenten el pensamiento crítico en el alumnado acerca de la necesidad de promover la buena convivencia en la sociedad.

En referencia a la organización del tiempo y del espacio: La organización en la clase individual de 60 minutos se administrará en diversos puntos, de forma que se combinen las explicaciones del docente, las demostraciones de este y las experiencias y dudas del alumno. Reservaremos la parte teórica para el principio cuando la mente está más “fresca” y a continuación el estudio de guitarra, siguiendo un esquema de trabajo que el alumno debe repetir en su estudio en casa. La familia puede ayudar anotando el tiempo de estudio semanal. El espacio físico del centro en el que se desarrolla la UD es el aula de instrumento para la clase individual, pudiendo usar el salón de actos para la “fase de maduración”.

Respecto a los recursos y materiales didácticos, el alumnado tomará nota de los contenidos elaborando una ficha de trabajo en la que incluir detalles básicos importantes para consultar dudas. Esto contribuye a la fijación de los contenidos. Los recursos y materiales didácticos que usaremos son: Manuales de historia de la guitarra, el laúd renacentista y barroco, audición de grabaciones originales de las obras de Roman Turovsky. También, un ordenador portátil con conexión a internet para ver recursos en red mostrados en la UD: partituras, vídeos, incluso para suscribirse a foros de guitarristas.

En relación con la programación de las actividades didácticas, estrechamente ligadas a las estrategias y procedimientos metodológicos expuestos anteriormente, el tipo de actividades didácticas que programamos en esta UD consiste en: a) Actividades de motivación. En las sesiones previas a esta UD, docente y alumnado retocarán las partituras con el software de edición, podrán manejar recursos de búsqueda en internet, de manera que el alumnado conozca algunos detalles de cómo se va a desarrollar. b) Actividades demostrativas, a cargo del docente, sobre las partituras en cuestión. c) Actividades prácticas donde desarrollar los conocimientos teóricos adquiridos. En clase, en presencia del docente, el alumnado comentará los contenidos aprendidos para demostrar al docente si está asumiendo el trabajo o es necesario profundizar o aclarar algo. d) Actividades expositivas de puesta en común, donde el alumnado exprese la relación de su aprendizaje sobre la historia y evolución del instrumento en su estudio cotidiano de interpretación de la obra programada. e) E-actividades en internet, favoreciendo el trabajo colaborativo entre alumnado y docente. f) Actividades de refuerzo, para consolidar el trabajo. g) Actividades de ampliación, el alumnado busca una partitura adecuada a su nivel y la monta de manera autónoma. h) Actividades de atención a la diversidad, en las que se reformulan los objetivos y criterios de evaluación.

Aplicación y desarrollo de las actividades didácticas por sesiones (con expresión del minutaje aproximado de cada actividad)

SESIÓN 1ª “PREPARACIÓN (*Cantio Sarmatoruthenica n.º V*)”

Explicación del tema a tratar: el docente muestra la web de Roman Turovsky que se va a usar y da las instrucciones necesarias para realizar las E-actividades a realizar. Se trata de buscar en la ruta: <http://torban.org/sarmatoruthenicae> las partituras (en tablatura) y el audio (en formato .mp3, .wav o YouTube) de las piezas *Cantio Sarmatoruthenica (n.º V y XXIX)*. En <http://polyhymnion.org/tombeau> buscarán la pieza *Tombeau sur la mort de Stanislaw Jerzy Le.* (5')

El docente explica el significado de las piezas *Cantio Sarmatoruthenica*, según el autor, mostrando como se puede leer directamente de la tablatura francesa para laúd renacentista con la guitarra moderna de seis cuerdas. Presenta la transcripción ya realizada mediante editor de partituras, pudiendo el alumnado

retocar alguna nota con el cursor, añadir alteraciones o pequeños textos, como por ejemplo, números de digitaciones. (10´)

Ejercicios de calentamiento con la guitarra y digitación de *Cantio Sarmatoruthenica* (n.º V), con especial cuidado en el uso del dedo 4 (mano izquierda) así como del apagado de armónicos con la mano derecha a lo largo de la obra. El alumnado trabaja, como ejemplo, los compases 1 a 3. (15´)

Desarrollo del estudio de la obra: lectura teórica y aplicada, discernir problemas de digitación, y práctica a tempo lento de las secciones melódicas y armónicas, tratando de conseguir un sonido pleno. Usar lápiz de color para señalar fragmentos complejos leídos primera vista. (30´)

La clase finalizará con la memorización, con éxito, de los compases 1 a 3, quedando pendiente memorizar para la siguiente sesión hasta el compás 7.

SESIÓN 2ª “PREPARACIÓN de *Cantio Sarmatoruthenica* n.º XXIX”

El docente recuerda el significado de las piezas *Cantio Sarmatoruthenica* (con énfasis en la n.º XXIX), según el autor, volviendo a ejemplificar cómo se puede leer directamente de la tablatura francesa para laúd renacentista con la guitarra moderna de seis cuerdas. (10´)

Trabajo con el alumnado de la memorización de los compases 1 a 7 de *Cantio Sarmatoruthenica* n.º V. Ejercicios de calentamiento con la guitarra y digitación de *Cantio Sarmatoruthenica* n.º XXIX, con especial cuidado en el uso del dedo 3 y 4 (mano izquierda) en el compás 3. Razonamiento de la digitación en el compás 7 y 15. Especial cuidado en la presentación de la ceja con dedo 1 en traste II en el compás 19. El alumnado trabaja, como ejemplo, los compases mencionados. (15´)

Desarrollo del estudio de la obra: lectura teórica y aplicada, discernir problemas de digitación, y práctica a tempo lento de las secciones melódicas y armónicas, tratando de conseguir un sonido pleno. Usar lápiz de color para señalar fragmentos complejos leídos primera vista. (30´)

La clase finaliza con la memorización con éxito de los compases 15 y 19, quedando pendiente memorizar para la siguiente sesión los compases 1 a 4.

SESIÓN 3ª “PREPARACIÓN del *Tombeau sur la mort de Stanislaw Jerzy Le*”

El docente explica el significado de los *tombeaux*, al hilo del montaje de la pieza de la pieza *Tombeau sur la mort de Stanislaw Jerzy Le*. Muestra la tablatura original para laúd barroco de 13 órdenes y la transcripción a guitarra moderna de seis cuerdas, con énfasis en la exposición en papel pautado de la afinación del laúd barroco y la necesidad de adaptar algunos bajos mediante la octavación. (10´)

Ejercicios de calentamiento con la guitarra y digitación en los compases 3, 5 y 7. El alumnado trabaja, como ejemplo, los compases mencionados. (15´)

Desarrollo del estudio de la obra: lectura teórica y aplicada, discernir problemas de digitación, y práctica a tempo lento de las secciones melódicas y armónicas, tratando de conseguir un sonido pleno. Usar lápiz de color para señalar fragmentos complejos leídos primera vista. (30´)

La clase finaliza con la memorización con éxito de los compases 1 y 2, quedando pendiente memorizar para la siguiente sesión los compases 1 a 4.

SESIÓN 4ª “INTEGRACIÓN de las obras trabajadas en la fase de preparación”

Docente y alumnado comentan las cuestiones suscitadas por la exploración del sitio web de Roman Turovsky. Se explican algunos conocimientos adquiridos en las conversaciones mantenidas con el autor, sobre su obra, con énfasis en promover el valor de la generosidad científica: intercambiando partituras con otros músicos, aun residiendo en países diferentes. (5´)

Calentamiento con la guitarra. Docente y alumnado trabajan los compases más complejos de las *Cantio Sarmatoruthenica* (n.º V y XXIX). (15´)

Igualmente, trabajan los compases más complejos de *Tombeau sur la mort de Stanislaw Jerzy Le*. (10´)

El alumno lee las tres piezas a tempo lento. El docente observa los aspectos físicos, elementos cualitativos de la técnica (digitación, ataques, fraseo, dinámica), los elementos cuantitativos de la técnica (velocidad, fuerza, precisión) y los elementos interpretativos. Se hace una detección y valoración de los errores para explicarlos y solucionarlos. El profesor toca los pasajes que suscitan más dudas y el alumno los repite tratando de fijarlos correctamente. (30´)

La clase finaliza pidiéndole al alumnado que interprete, de memoria, algunos de los fragmentos acordados en sesiones anteriores.

SESIÓN 5ª “MADURACIÓN”

Alumnado y docente acuden al salón de actos para trabajar las partituras en un espacio diferente. Así se habitúa el alumnado a situaciones nuevas. Calentamiento con ejercicios técnicos. (5´)

El alumno toca las tres piezas a tempo lento, intentando no hacer ninguna parada. Se incide en cuestiones de fraseo (acentuación, legato) e independencia de dedos. Se hace una detección y valoración de los errores para explicarlos y solucionarlos. (30´)

El docente toca los pasajes que suscitan más dudas y el alumno los repite tratando de fijarlos correctamente a tempo lento. (10´)

Alumnado y docente acuerdan la interpretación de las tres piezas en un evento conmemorativo (Día de la Paz) y en el Taller de música antigua programado para el final del segundo trimestre.

Evaluación y calificación de la UD

Para la evaluación del aprendizaje se tendrán en cuenta los criterios de evaluación específicos de la UD:

- 1) Adoptar una posición corporal estable y relajada ante el instrumento y no alterar el equilibrio entre posiciones forzadas en función de los diferentes pasajes.
- 2) Adecuar la colocación de la mano derecha a las necesidades de la pulsación, consiguiendo un sonido de calidad mediante la utilización de la uña, con el apoyado y el no apoyado igualados, que posea variedad en dinámica y tímbrica (boca, puente, sul tasto).
- 3) Utilizar los recursos siguientes con la mano izquierda, realizándolos con limpieza y seguridad en la lectura, ejecución e interpretación del repertorio: Cambios de posición entre posiciones cercanas y alejadas con dedos guías, ceja y cejilla.
- 4) Identificar al leer la pieza, su tonalidad; sus acordes así como las posiciones, las cadencias de final de sección y obra; el tipo de textura utilizado, identificando la melodía y el acompañamiento.
- 5) Mantener la guitarra siempre afinada con el diapasón.
- 6) Proponer soluciones interpretativas que surjan de su propia iniciativa.
- 7) Leer a primera vista fragmentos melódicos de 8 compases, ejecutándolos en el instrumento con fluidez y soltura tanto en la corrección de los valores rítmicos como en la digitación.
- 8) Interpretar de memoria una pieza siguiendo los criterios de estilo correspondiente.
- 9) Comprender, aplicar las indicaciones dinámicas y agógicas de la partitura y mostrar sensibilidad en sus gradaciones progresivas.
- 10) Mostrar la capacidad de aprendizaje progresivo individual aplicando las indicaciones y correcciones del profesor en el trabajo de la técnica y del repertorio.
- 11) Tener uñas en la manderecha de una longitud adecuada a la pulsación propia, manteniéndolas limpias, con su forma y bien pulidas siempre.
- 12) Buscar partituras en la página web de Roman Turovsky de manera autónoma.
- 13) Participar en las actividades de socialización y convivencia (Día de la Paz y Taller de música antigua) con los compañeros/as.

Estos criterios de evaluación de la UD se relacionan con los criterios de Evaluación de guitarra de EEPP de Música (Orden de 25 de octubre de 2007):

- a) Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración musical, siempre que sea procedente en la especialidad instrumental, y relajación adecuada a las exigencias de la ejecución instrumental. Criterios 1, 2 y 3.
- b) Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los aspectos técnicos de los musicales. Criterio 4.
- c) Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación, siempre que sea procedente en la especialidad instrumental, y en el uso de las posibilidades sonoras. Criterio 5.
- d) Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de repertorio. Criterio 6.
- e) Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad progresiva en la improvisación sobre el instrumento. Criterio 7.
- f) Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en grupo. Criterio 8.
- g) Interpretar de memoria obras del repertorio solístico, de acuerdo con los criterios de estilo correspondiente. Criterio 9.
- h) Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los márgenes de flexibilidad que permita el texto musical, tanto como solista como con pianista acompañante, en las especialidades que así lo requieran. Criterio 10.
- i) Mostrar una autonomía progresivamente mayor en la resolución de problemas técnicos e interpretativos. Criterios 11, 12 y 13.
- j) Presentar en público un programa adecuado a su nivel demostrando capacidad comunicativa y calidad artística. Criterio 13.
- k) Comportarse con respeto al asistir a distintas actividades, especialmente en conciertos y audiciones, manteniéndose en silencio y no abandonando la sala mientras se está interpretando música. Criterio 13.

Respecto a las técnicas e instrumentos de evaluación, el docente estimará en cada sesión tanto el nivel de comprensión puesto en evidencia por el alumnado como la calidad del trabajo realizado a lo largo de la semana. En esta evaluación continua, reflejada en el cuaderno de clase, la realización de los controles propuestos al alumnado permite verificar si ha alcanzado o no los objetivos propuestos, así como el grado de consecución de los mismos. Se plantean los siguientes instrumentos de evaluación que serán valorados por el docente mediante observación directa:

- a) Interpretación en clase de las tres obras propuestas.
- b) Demostración de cómo realizar la búsqueda de una nueva pieza, propuesta por el docente, en la web de Roman Turovsky, imprimiéndola y leyendo a primera vista desde la tablatura algunos fragmentos pactados entre el alumno y el docente.

En relación a la calificación de la Unidad Didáctica, los criterios de evaluación, aplicados a la interpretación de las tres piezas y la adquisición de conocimientos básicos sobre los temas históricos y búsqueda de partituras y materiales audiovisuales on line, a través de las técnicas de evaluación previstas, ofrecerán información suficiente para emitir una calificación que reflejará el grado de cumplimiento de los mismos. Formulamos un proceso de calificación basado en los aspectos de la evaluación criterial, atendiendo a la observación de la consecución de las capacidades (objetivos didácticos propuestos) a través de los contenidos de la UD, calificando mediante esta tabla de valoración graduada:

INSUFICIENTE (0 -4)

- No se desenvuelve en la búsqueda de partituras y material audiovisual ni muestra conocimiento de lo explicado sobre el autor a la hora de aplicarlo a la interpretación.
- No domina las piezas propuestas, mostrando carencia de estudio en las mismas.

SUFICIENTE (5)

- Es capaz de acceder a la web y hacer una búsqueda sencilla, conociendo aspectos básicos de la misma.
- Interpreta las piezas con partitura.

BIEN (6)

- Demuestra soltura en la búsqueda apropiada de material on line.
- Se alcanza un nivel medio interpretando las piezas con corrección.

NOTABLE (7-8)

- Demuestra dominio en la búsqueda avanzada en el material on line.
- Demuestra madurez interpretativa, tocando las piezas con adecuada técnica y sensibilidad artística.
- Participa en la actividad complementaria.

SOBRESALIENTE (9-10)

- Conoce los recursos en internet explicados y los usa de forma brillante y efectiva.
- Interpreta las tres piezas de forma óptima, de memoria y con total autonomía.
- Participa en la actividad complementaria de forma activa, enriqueciéndola con aportaciones propias.

En cuanto a la evaluación de la práctica docente y de la Programación de la UD. En las actas de reunión de equipos docentes y de departamento, así como en la memoria de fin de curso realizada por el departamento, se reflejarán qué puntos de la programación y de las diferentes Unidades Didácticas que las componen se han cumplido (en qué medida) y cuáles no, exponiéndose las razones.

En lo tocante a las medidas de recuperación y atención a la diversidad, partimos de la premisa de adecuar los elementos del currículum (reformulación de los objetivos, con lo que supone la adaptación de los contenidos, metodología y de los criterios de evaluación) a: 1) Alumnos/as con facilidad para la lectura, pero que no profundizan en la técnica. 2) Alumnos/as con buena capacidad motriz, pero insuficiente capacidad intelectual para expresar la música como vehículo de emociones. 3) Los alumnos/as que presentan algún tipo de discapacidad pueden precisar una adaptación de los recursos materiales: extensores, sujeción en el caso de malformaciones, discapacidades motoras en las articulaciones superiores, falta de control muscular, asientos especiales, invidencia, etc. En este caso, el docente tutor (a través del centro) contará con el apoyo de las administraciones u organizaciones que atiendan estas discapacidades (EOE, ONCE).

Conclusiones

Con este artículo divulgativo sobre la obra de Roman Turovsky he querido ejemplificar una situación de aprendizaje concreta que justifique la necesaria actualización de la normativa de enseñanzas artísticas en los conservatorios de música. La actividad docente en los centros debe ser el motor principal para promover dicha actualización. Desde la autonomía pedagógica y de gestión del centro educativo se puede fomentar la participación en Planes y Programas de innovación y formación del profesorado relacionados con el bienestar emocional en el ámbito educativo.

En cuanto a la exposición de la Unidad Didáctica, se enfatiza la necesidad de interrelacionar los elementos del currículo, coordinando la normativa con la concreción realizada en la programación didáctica de cada conservatorio. Es importante destacar que existen Unidades Didácticas intrínsecas e imprescindibles para cualquier interpretación, trabajando: la posición del cuerpo y del instrumento, la relajación, la mano derecha: acordes y arpeggios. Digitación y técnica, la mano izquierda: escalas, ligados y cejillas, el cuidado de las uñas y el sonido, la lectura, la dinámica y la agógica, la memoria y a preparación para la actuación en público. Estas UD nunca están aisladas y no podemos trabajarlas solo en un momento del año. Son de obligado seguimiento a lo largo de todo el curso académico, afectando a todo el repertorio que estudie el alumnado.

Recordando con cariño al personaje de Iván (en *Idabo Potato*), reflexiono sobre el sentido final de la interpretación musical artística: compartirla con los demás desde un enfoque personal. En este sentido, la obra de Roman Turovsky sugiere nuevos caminos para motivar al alumnado y profesorado en el estudio de nuevos repertorios, con la vista en el pasado (iniciándose en el conocimiento de la

música antigua). Y empatizando con los sentimientos y emociones de los demás (en este caso, de un músico ucraniano).

Que sea éste camino de memoria y creación el que guíe a nuestro alumnado, orientado por su tutor y equipo docente, en la propia búsqueda de su propio lenguaje interpretativo artístico.

Partituras

Cantio Sarmatoruthenica XXIX

(Bozhe, Bozhe)

Jacobus Olevisiensis (Roman Turovsky-Savchuk)

Musical score for Cantio Sarmatoruthenica XXIX, (Bozhe, Bozhe) by Jacobus Olevisiensis (Roman Turovsky-Savchuk). The score is written in 3/4 time and consists of five staves of music. The first staff begins with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The music features a mix of eighth and sixteenth notes, with some rests and dynamic markings. The score is divided into measures, with bar numbers 7, 13, 18, and 23 indicated at the start of their respective staves.

Tombeau sur la mort de Stanislaw Jerzy Le

Roman Turovsky-Savchuk

Musical score for Tombeau sur la mort de Stanislaw Jerzy Le by Roman Turovsky-Savchuk. The score is written in common time (C) and consists of two staves of music. The first staff begins with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The music features a mix of eighth and sixteenth notes, with some rests and dynamic markings. The score is divided into measures, with a bar number of 5 indicated at the start of the second staff.

Cantio Sarmatouruthenica V

(Oj, Marichko, chycheri)

Jacobus Olevisiensis (Roman Turovsky-Savchuk)

The musical score is written for a single melodic line on a treble clef staff in 4/4 time, with a key signature of one sharp (F#). The piece consists of ten staves of music, with measure numbers 7, 13, 19, 25, 31, 37, 42, 47, and 52 indicated at the beginning of their respective staves. The notation includes various rhythmic values such as quarter, eighth, and sixteenth notes, as well as rests and accidentals. The piece concludes with a double bar line at the end of the final staff.

Referencias

- COSO MARTÍNEZ, J. A. *Tocar un instrumento. El proceso de aprendizaje instrumental: Metodología de Estudio, Actitud y Creatividad, Ambito escénico y Dinámica*, Música Mundana, Madrid, 2001.
- DE LA HERRÁN GASCÓN, A., RODRÍGUEZ HERRERO, P., GONZÁLEZ COLLADO, P. & PEDREGAL VALLE, M. *La práctica de la pedagogía de la muerte. Guía educativa*, Fundación SM, Madrid, 2021.
- FERNÁNDEZ MORANTE, B. “Violencia psicológica en la educación musical actual en los conservatorios de música”. *Revista internacional de educación musical*, n.º 6 (2018), pp. 13-24.
- ORTÍZ DE ORUÑO LEGARDA, J. M.: “Idaho Potato: una historia de Croacia.” En *La historia a través del cine: Europa del Este y la caída del muro, el franquismo*, Universidad del País Vasco, Bizkaia, 2000, pp. 41-50.
- VALERA GARCÍA, J. P. “La urgencia de la actualización de la normativa de las enseñanzas de música según la evidencia pedagógica. Estudio comparado sobre la normativa de evaluación en las comunidades autónomas”. *Crónica*, n.º 7 (2022), pp. 5-20.
- VISSI GARCÍA, D. *Didáctica de la muerte en conservatorios de música: tombeaux para guitarra clásica*. (Consultado el 15/01/23)
<http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizadorcontenidos2/Portada/Portada.do;jsessionid=449A8CB1A912E1225D956BA2878C1A97>