

LA LECTURA A VISTA DE PARTITURAS: UN PLANTEAMIENTO DE TÉCNICAS DE TRABAJO

María Dolores Cisneros Sola

INTRODUCCIÓN

Aunque es sobradamente cierto que para ser músico no es necesario saber leer música, la llamada “música clásica” occidental está vinculada de manera férrea a la escritura.

Por ese motivo, en ella, el dominio de la práctica de lectura a vista es esencial. Se comienza a trabajar desde el primer contacto de un individuo con una partitura y su estudio desde las etapas tempranas establece las bases y aumenta la capacidad de un buen lector¹. Dentro de las Enseñanzas Superiores de Música en Andalucía, la lectura a vista, bajo el título de “repentización”, está integrada en el currículo de las mismas durante dos cursos en la especialidad de interpretación, dentro del itinerario de piano². Es una de las materias que la legislación andaluza clasifica como “complementaria”, pero dentro de la formación integral del pianista es un pilar fundamental.

El proceso de lectura a vista es muy amplio y para su estudio completo sería necesario hacer una introspección en cuestiones de memoria, psicología cognitiva, etc. que desbordarían con creces la extensión de este texto. Por ello, vamos a centrar el objetivo del mismo en realizar un planteamiento resumido de una propuesta metodológica para el trabajo de lectura a vista de manera real, fundamentado en gran parte del corpus bibliográfico existente.

Son pocos los textos en español que reflexionan sobre las metodologías de la lectura a vista³ y tampoco demasiadas las traducciones de trabajos extranjeros

¹ Podemos encontrar unas amplias propuestas metodológicas en GARCÍA GALLARDO, Cristóbal (1997). La lectura musical en las primeras fases del aprendizaje del instrumento. *Música y educación*, 30 (71-82).

² Decreto 260/2011 de 26 de julio por el que se establecen las Enseñanzas Artísticas Superiores de Grado en Música en Andalucía.

³ SORRIBES ARAMBUL, Nelo (1990). El lecto-pentagrama. Iniciación al lenguaje musical y su grafía. *Música y educación*, Vol III, 2 (313-334); PLIEGO DE ANDRÉS, Víctor (1996). Oír y ver; la sinestesia como soporte para la comprensión musical a través de la lectura. *Música y educación*, Vol IX, Núm. 26 (27- 60); RIQUIER, Michel (1996). Cómo resolver definitivamente los problemas de la repentización y de la lectura musical mediante la educación del ojo. *Música y educación*, Vol IX, 3 Núm. 27 (83-86); GARCÍA GALLARDO, Cristóbal (1997). La lectura musical en las primeras fases del aprendizaje del instrumento. *Música y educación*, Vol X, Núm. 30, (71-82); SLOBODA, A. (2005). Lectura a primera vista. *Quodlibet: revista de*

realizadas a nuestro idioma. Principalmente, los estudios más completos sobre la investigación de la lectura a vista se han realizado en Alemania, Austria, Gran Bretaña y Estados Unidos. En este último país, por ejemplo, desde hace setenta años se han elaborado unos treinta trabajos relacionados con el movimiento de los ojos en la lectura a vista y diversas cuestiones sobre la percepción de la misma para la interpretación. De la misma manera, es también en estos países, y sobre todo en América, donde han proliferado los métodos o libros de ejercicios creados expresamente para secuenciar el trabajo de lectura a vista⁴.

EL TRABAJO PREVIO A LA LECTURA A PRIMERA VISTA

El primer paso antes de llevar a cabo una lectura a primera vista es el contacto previo con la partitura. El trabajo que realizamos antes de repentizar es sin duda el primer condicionante para el buen resultado de la misma. Ese “análisis” previo de la partitura debe de ser esencial para el lector y su correcta realización se tiene que convertir en una rutina que nos asegure que no habrá nada en la partitura que nos pueda sorprender durante la lectura.

Para ello es recomendable en primer lugar la elaboración de la llamada *Checklist*. El primero en hablar de ella en la lectura a vista de partituras fue en 1975 W. Keylmann⁵. Para este autor, *checklist* era como la lista de verificación utilizada por los aviones, que consistía en un procedimiento por el cual se chequea y comprueban una serie de parámetros preestablecidos siempre en el mismo orden y con la misma precisión. En la lectura a vista, si hacemos lo mismo y establecemos una lista de elementos que siempre repasaremos en la partitura antes de comenzar a leer, nos aseguraremos que podremos evitar muchos errores innecesarios al absorber la información de la partitura antes de comenzar la interpretación. Lo más recomendable siempre es una lista de control que recorra la partitura desde la parte superior izquierda de la página hasta la parte inferior derecha.

Tomemos por ejemplo como modelo la lista de verificación realizada por Faith Maydwell⁶, aunque advertimos que es una lista general útil para la lectura a vista con cualquier instrumento.

1. título
2. tempo
3. clave
4. tonalidad

especialización musical, nº 32 (49-74); SLOBODA, John (1990). ¿Qué puede enseñar la psicología de la Música a los Músicos?. *Música y educación*, Vol. III, número 6 (335-355).

⁴ BASTIEN, Jane Smisor (1990). *A Line a Day Sight Reading*. 4 vols. San Diego: Kjos West; BERLIN, Boris and MARKOW, Andrew (2002). *Four Star Sight Reading and Ear Tests: Daily Exercises for Piano Students*. 11 vols, Edited by Scott McBride Smith. Mississauga, Ont.: F. Harris Music; HARRIS, Paul (2008). *Improve Your Sight-Reading!, Piano*. 9 vols. London: Faber; JOHNSON, Thomas A., EVANS, Caroline and TERRY, Paul (2001). *Right@Sight*. 8 vols. London: Edition Peters; KEMBER, John (2004-2006). *Piano Sight-Reading: A Fresh Approach*. 3 vols, Mainz: Schott; MARLAIS, Helen, and OLSON, Kevin R. (2005-2008). *Sight Reading & Rhythm Every Day*. 10 vols. Fort Lauderdale: FJH Music Company; MASSOUD, Kathleen and MCARTHUR, Victoria (1995-1997). *Let's Sightplay!: Creative Solo Exercises to Develop Sightplaying*. 4 vols. North Miami Beach: FJH Music Co.

⁵ KEILMANN, Wilhelm (1972). *Introduction to Sight Reading at the Piano or Other Keyboard Instrument*. Translated by Kurt Michaelis. New York: C.F. Peters.

⁶ MAYDWELL, Faith (2003). *Sight Reading Skills. A pianist's guide for learning to read music accurately and expressively*. Australia: The new arts press of Perth.

5. compás
6. motivos
7. digitación
8. sorpresas
9. detalle
10. formulario

El proceso de análisis previo a la partitura no será así algo anárquico y desordenado sino que el lector memorizará su propia *checklist* y la repasará siempre antes de comenzar a leer.

LAS FASES EN EL PROCESO DE LECTURA A VISTA

Nuestro sistema de trabajo no es una única técnica para mejorar la lectura a vista de partituras sino la conjunción de ejercicios o mejoras que ayuden y favorezcan la evolución del proceso de manera ordenada.

El acto de leer a primera vista una partitura lo podríamos estructurar en tres pasos o microfases:

1. En primer lugar nuestros ojos toman la información de la partitura.
2. En segundo lugar es nuestro cerebro el que procesa esa información.
3. Por último, nuestras manos y nuestros dedos, que en un nivel medio-superior ya tienen una memoria muscular asimilada, responden al impulso que el cerebro envía.

1. Nuestros ojos toman la información de la partitura

1.1 El movimiento ocular

Son muchos los trabajos que han analizado y desarrollado las bases del movimiento ocular en la lectura a vista pianística⁷. La mayoría de estudios realizados desde los años cuarenta demuestran que los pianistas miran en forma de zigzag. Pero demuestran también que el tipo y la dificultad de la música es lo principal y lo que condiciona los movimientos oculares. Por ejemplo, cuando la música es homorrítmica los ojos se mueven principalmente de forma vertical, fijando por primera vez la vista en el pentagrama superior, después en el inferior y luego en el pentagrama superior del siguiente acorde. Cuando la música es contrapuntística, sin embargo, primero los ojos se mueven horizontalmente para leer algunas notas de la línea superior y luego bajan para tomar algunas notas de la inferior.

Son por tanto los tipos de escritura (acordes percutidos, melodía acompañada, etc.) las que establecen los parámetros de la lectura. Por ello, es muy importante el trabajo de manera independiente de cada tipo de escritura intentando fijar un

⁷ BOITOS, Myra (1998). Scan the Page, Move the Eye: Suggestions for Teaching Students to Sight-Read. *Clavier* 37, nº 6, (8-11); FOURIE, Ella (2004). The Influence of Visual Interference on Eye-Hand Span during Piano Sight-Reading. *Musicus* 32, nº. 2, (85-88); FURNEAUX, Sophie and LAND, Michael (1999). The Effects of Skill on the Eye-Hand Span during Musical Sight-Reading. *Proceedings: Biological Sciences* 266, nº. 1436, (2435-2440); GOOLSBY, Thomas W. (1994). Eye Movement in Music Reading: Effects of Reading Ability, Notational Complexity, and Encounters. *Music Perception* 12, nº. 1, (77-96); HAUG, Sue (1990). Sight Playing and Visual Perception: The Eyes have it. *American Music Teacher* 40, nº 3, (22-23, 69-71); SLOBODA, John A. (1974). The Eye-Hand Span—An Approach to the Study of Sight Reading. *Psychology of Music* 2, nº. 2, (4-10).

movimiento ocular ordenado que nos familiarice con el modo de obtener la información.

1.2 La distancia de anticipación

De la misma manera, las investigaciones han medido la lectura a vista anticipada de los músicos concluyendo que los expertos leen por delante de lo que está sonando bastante más que los lectores menos experimentados.

Sloboda, a partir de un estudio realizado en 1974 utilizando simples melodías tonales⁸, concluyó que los buenos lectores leen al piano unas seis-siete notas por delante, mientras que los lectores menos hábiles leen tres o cuatro notas.

Así es muy importante un trabajo en el aula que aleje a los alumnos de la lectura “nota a nota” y que les lleve a buscar patrones de lectura. Es como el aprendizaje del lenguaje que los niños hacen por palabras o frases, pero no asimilando el alfabeto⁹.

Para ello tomamos las palabras de Burmeister que indica que “la lectura armónica es posiblemente la clave más importante para la lectura”¹⁰ y utilizamos sus ejercicios para que “los lectores practiquen sustituir la lectura de las notas individuales que componen el acorde por la visión de un armonía como un todo”. Nos basamos en ellos y los trabajaremos junto al fomento de la percepción de patrones (intentando visualizarlos previamente en la partitura) y trabajando después tapando en la partitura lo que está fuera de ese patrón, realizando ejercicios de transposición y jugando con el ritmo.

2. El procesamiento de la información

La información tomada por los ojos es procesada en nuestra mente a diferentes velocidades dependiendo del individuo. Es por ello que el trabajo con ejercicios encaminados a agilizar el procesamiento mental ayuda enormemente a la lectura a vista. Por ejemplo, si trabajamos reconocimiento de acordes, encontramos algunos casos como acordes o intervalos incómodos (imaginemos el intervalo armónico do bemol – mi doble sostenido) con los que nuestra mente procesa la información recibida por los ojos de manera más lenta porque nuestro cerebro tiene que situar esas notas y enarmonizarlas para tocarlas en el piano.

Una de las mayores dificultades que hallamos entre los alumnos con un nivel medio de lectura al enfrentarse a una primera vista es el ritmo. Para ello es fundamental un trabajo continuo de solfeo complejo con el instrumento que les obligue a interiorizar el pulso, resolver equivalencias y responder con agilidad a las dificultades rítmicas que podemos encontrar a primera vista.

3. La ejecución de la información

Como indica P. Johnston, “la mayoría de la música está basada en patrones, y si sabes en qué tonalidad se encuentra una pieza, puedes llegar a tener ciertas

⁸ SLOBODA (1974): 5

⁹ CLARK, Frances (1992). *Questions and Answers: Practical Advice for Piano Teachers*. Northfield: IL: Instrumentalist Co., (65).

¹⁰ BURMEISTER, Ellen (1991). *Keyboard Sight Reading*. Mountain View, CA: Mayfield Publishing Co., (23).

presunciones y seguridades acerca de qué notas aparecerán”¹¹. Es en realidad la conjunción de la actividad cerebral y la memoria muscular las que ayudan a una lectura a vista más fluida.

Por ello, el conocimiento y el manejo del sistema tonal es esencial para la lectura a vista de música que responda a la jerarquía de la tonalidad. Así, las escalas por ejemplo, son ejercicios para los dedos y para el cerebro. Si se tiene mayor cantidad de escalas, tonalidades y armaduras asimilados, así como de movimientos armónicos automatizados en cualquier tonalidad, será más fácil que nuestro cerebro y nuestra memoria muscular busquen esos movimientos al leer una partitura.

Por ejemplo un alumno leerá una pieza en sol bemol mayor con muchas menos dificultades si conoce la tonalidad profundamente, así como sus principales cadencias y sintaxis armónica. De este modo, nuestra propuesta de trabajo para aumentar la velocidad de la ejecución de información consiste en una formación armónica al piano profunda y de todas las armaduras posibles del sistema tonal.

CONCLUSIONES

Para concluir queremos subrayar que a partir de un nivel medio es imposible una metodología de lectura a vista que no abarque las tres fases del proceso que hemos señalado: percepción, procesamiento y ejecución; que pueden ser trabajadas de múltiples maneras, pero que de forma resumida deberían de basarse en:

- Un análisis estructurado previo a la lectura a vista y la asimilación de los elementos principales contenidos en una partitura.
- Un trabajo de la lectura a vista anticipada de forma dirigida y de forma autónoma que fomente la percepción de patrones mediante previsualizaciones y memorizaciones de los mismos.
- El reconocimiento de las características de las diferentes texturas (homorrítmica y contrapuntística) y el movimiento ocular en ellas.
- La percepción de intervalos y acordes triadas, cuatrías y de más de cuatro notas tanto en estado fundamental como invertidos, así como el trabajo con líneas adicionales y acordes con saltos.
- La actualización rítmica aplicada a la lectura de partituras y el reconocimiento de estructuras rítmicas en la lectura a vista.
- El trabajo de asimilación de intervalos, acordes y estructuras armónicas en diferentes posiciones e inversiones en todas las tonalidades del sistema tonal.

BIBLIOGRAFÍA

BURMEISTER, Ellen (1991). *Keyboard Sight Reading*. Mountain View, CA: Mayfield Publishing Co.

BOITOS, Myra (1998). Scan the Page, Move the Eye: Suggestions for Teaching Students to Sight-Read. *Clavier* 37, nº 6, (8-11).

CLARK, Frances (1992). *Questions and Answers: Practical Advice for Piano Teachers*. Northfield: IL: Instrumentalist Co.

¹¹ JOHNSTON, Philip. "Lectura a primera vista. La línea de la vida". Revista-e "Claves Musicales", s.a. Extraído el 24-XI desde <http://www.musicaclassicaymusicos.com/lectura-a-primera-vida.html>

FOURIE, Ella (2004). The Influence of Visual Interference on Eye-Hand Span during Piano Sight-Reading. *Musicus* 32, nº. 2, (85-88).

FURNEAUX, Sophie, and LAND, Michael (1999). The Effects of Skill on the Eye-Hand Span during Musical Sight-Reading. *Proceedings: Biological Sciences* 266, nº 1436, (2435-2440).

GARCÍA GALLARDO, Cristóbal (1997). La lectura musical en las primeras fases del aprendizaje del instrumento. *Música y educación*, Vol X, Núm. 30, (71-82).

GOOLSBY, Thomas W. (1994). Eye Movement in Music Reading: Effects of Reading Ability, Notational Complexity, and Encounters. *Music Perception* 12, nº. 1, (77-96).

HAUG, Sue (1990). Sight Playing and Visual Perception: The Eyes have it. *American Music Teacher* 40, nº 3, (22-23, 69-71).

JOHNSTON, Philip. "Lectura a primera vista. La línea de la vida". Revista-e "Claves Musicales", s.a. Extraído el 24-XI desde <http://www.musicaclassicaymusicos.com/lectura-a-primera-vista.html>

KEILMANN, Wilhelm (1972). *Introduction to Sight Reading at the Piano or Other Keyboard Instrument*. Translated by Kurt Michaelis. New York: C.F. Peters.

KEILMANN, W. (1978). *Introduction to Sight Reading at the Piano or Other Keyboard Instrument*. Vol. 2. Translated by Kurt Michaelis. New York: C.F. Peters.

MAYDWELL, Faith (2003). *Sight Reading Skills. A pianist's guide for learning to read music accurately and expressively*. Australia: The new arts press of Perth.

PLIEGO DE ANDRÉS, Víctor (1996). Oír y ver; la sinestesia como soporte para la comprensión musical a través de la lectura. *Música y educación*, Vol IX, Núm. 26 (27-60).

RICHMAN, H. (1986). *Super Sight-Reading Secrets*. California: Sound Feelings Publishing.

RIQUIER, Michel (1996). Cómo resolver definitivamente los problemas de la repentización y de la lectura musical mediante la educación del ojo. *Música y educación*, Vol IX, 3 Núm. 27 (83-86).

SLOBODA, John A. (1974). The Eye-Hand Span—An Approach to the Study of Sight Reading. *Psychology of Music* 2, nº. 2, (4-10).

SLOBODA, John (1990). ¿Qué puede enseñar la psicología de la Música a los Músicos?. *Música y educación*, Vol. III, Núm. 6 (335-355).

SLOBODA, A. (2005). Lectura a primera vista. *Quodlibet: revista de especialización musical*, nº 32 (49-74).

SLOBODA, John (2005). *Exploring the musical mind*. New York: Oxford University Press.

SORRIBES ARAMBUL, Nelo (1990). El lecto-pentagrama. Iniciación al lenguaje musical y su grafía. *Música y educación*, Vol III, 2 (313-334)

TSANGARI, Victoria (2010). An interactive software programe to develop pianists' sight-reading ability. Tesis, Universidad de Iowa. Extraído el 24-XI desde <http://ir.uiowa.edu/etd/3393/>