

FACULTAD DE TEOLOGÍA
PONTIFICIA Y CIVIL
DE LIMA

PROGRAMA EDUCACIÓN

LA MÚSICA COMO HERRAMIENTA AUXILIAR DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA

**Monografía para optar el
GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN EDUCACIÓN**

PRESENTADO POR:

GINOCCHIO DONAYRE, MIGUEL ANGEL

Lima, abril del 2015

DEDICATORIA

*Gracias a Michelle, a mis hijos Adriano, Ezio, Zoe, Tazia,
y a Dios por mostrarme a través de ellos que el tesoro
más grande se encuentra en lo elemental de la vida:
La trascendencia.*

INTRODUCCIÓN

Esta investigación versa sobre la música como herramienta para el desarrollo de la creatividad (estrategia facilitadora del proceso aprendizaje-enseñanza) en los niños de educación primaria y sus implicancias en el proceso de enseñanza - aprendizaje. Desde nuestra concepción, existe una relación natural entre el ritmo cardiaco y el ritmo musical la cual define estrechamente la relación música-vida y la necesaria interrelación de diferentes tonos, alturas, sonidos; que facilitan nuestra comunicación con los demás y nuestra relación con el mundo. No es ningún secreto que en las últimas décadas la terapéutica ha incluido a la música como un recurso para el tratamiento y alivio de diferentes males que aquejan nuestra mente y cuerpo, e incluso, se recomienda a las madres gestantes estimular a sus bebés con música clásica para incrementar su inteligencia. Sea las razones que en el presente su haya difundido la idea que la música tenga múltiples usos lo cierto es que se convierte en una herramienta natural y fundamental durante los primeros años de vida y permite la adquisición de habilidades que en el proceso de maduración del ser humano van afirmándose y abriendo paso a nuevas formas de aprender: para aprender el abecedario se aprende cantando, para aprender las tablas de sumar, restar, multiplicar y dividir se aprende cantando, para aprender sobre los valores se aprende cantando, para aprender sobre nuestra relación con el mundo que nos rodea se aprende cantando, etc. Y esto lo podemos comprobar de una forma muy sencilla: ¿por qué es más fácil aprenderse una canción entera que memorizar conceptos de dos o tres líneas? ¿Por qué es más fácil aprender una tonada y fijarla en nuestra mente o recitar un poema que memorizar una fórmula matemática?

Si bien reconocemos la importancia social de la música, en nuestro Sistema Educativo todavía no se le da el lugar que merece ni cobra la autonomía que debe gozar como elemento fundamental para el desarrollo de la creatividad tanto como las ciencias, las letras y otras artes en general ¿Por qué tiene que ser menos importante que saber comunicarse con los demás de forma oral o escrita? ¿Por qué tiene que ser menos importante que resolver problemas de fracciones o geometría del espacio? Si bien el conocimiento se ha especializado mucho todo conocimiento es importante en tanto desarrolle en el hombre su espíritu inquisitivo y la curiosidad natural hacia el saber.

El capítulo 1 estará dedicado a analizar la educación musical y su enseñanza en el contexto peruano de educación primaria a través del Diseño Curricular Nacional (DCN). El propósito en este capítulo es introducir el problema de la educación musical y su tratamiento en el sistema educativo desde los conceptos generales sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y elementos conceptuales de música que sirvan para delimitar el marco de investigación a seguir. Así también el cómo está planteado el curso de música dentro del área de Arte desde el DCN para educación primaria.

El capítulo 2 desarrollará aspectos relacionados a la música y el cerebro, su relación con éste y la contribución de la práctica musical en el desarrollo de habilidades en el niño destacando el valor formativo. Se trata de mostrar como la música, desde la concepción, influye de manera determinante en el desarrollo emocional y cognitivo, de manera que el neonato ha sido estimulado para desarrollar aspectos más complejos en la relación con los demás y en su conocimiento de un mundo todavía complejo por conocer. Presentar a la música no solo como un elemento de distracción y divertimento, sino también enfatizar el uso terapéutico de ésta y el desarrollo de la musicoterapia como disciplina que coadyuva al tratamiento de diversas enfermedades físicas y mentales.

Por último, el capítulo 3 incide en el aspecto didáctico de la música, las diversas metodologías propuestas a lo largo del siglo pasado hasta la actualidad, las cuales permiten a los profesores una amplia gama de técnicas a usar para el desarrollo de habilidades básicas (expresión y apreciación musical) y el desarrollo y fomento de proyectos musicales que coadyuven a la formación integral de los niños en la educación primaria.

ÍNDICE

CARÁTULA	
DEDICATORIA	
INTRODUCCIÓN.....	
ÍNDICE.....	

CAPÍTULO 1: LA MÚSICA Y LA EDUCACIÓN MUSICAL EN EL PROCESO EDUCATIVO

- 1.1 Conceptos básicos
 - 1.1.1 Música
 - 1.1.1.1 Parámetros del sonido
 - 1.1.1.2 Elementos de la música
 - 1.1.1 Educación musical
 - 1.1.2 Enseñanza
 - 1.1.3 Aprendizaje
- 1.2 La educación musical en el contexto educativo
 - 1.3 La música en el contexto educativo
 - 1.4 El proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel primario actual
 - 1.5 La enseñanza de la música desde el DCN
- Recomendaciones

CAPÍTULO 2: LA IMPORTANCIA DE LA MÚSICA EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA

- 2.1 Música y cerebro: una relación natural
 - 2.1.1 Percepción del cerebro ante la música
- 2.2 Aportes de la música en el proceso de aprendizaje del niño
 - 2.2.1. En el aspecto cognitivo
 - 2.2.2. En el aspecto emocional
 - 2.2.3. En el aspecto social

- 2.3. Música como terapéutica
 - 2.3.1 Fundamentos de musicoterapia
 - 2.3.2 Educación infantil y la musicoterapia
 - 2.3.3 Aplicaciones de la musicoterapia
 - 2.4 El valor formativo de la música
 - 2.5 Los usos pedagógicos de la música
- Recomendaciones

CAPÍTULO 3: LA MÚSICA Y SU DIDÁCTICA

- 3.1 La didáctica de la educación musical
 - 3.2 La clase de música
 - 3.2.1 Educación auditiva
 - 3.2.2 Educación rítmica
 - 3.2.3 Educación vocal
 - 3.3 Metodologías pedagógico – musicales
 - 3.3.1 Metodologías de la educación rítmica
 - 3.3.2 Metodologías de la educación auditiva
 - 3.3.3 Metodologías de la educación vocal
 - 3.4. Proyectos de aprendizaje que se pueden realizar en la clase de música
- Recomendaciones

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

FUENTES DE INFORMACIÓN.....

CAPÍTULO 1

LA MÚSICA Y LA EDUCACIÓN MUSICAL EN EL PROCESO EDUCATIVO

Este capítulo versará sobre la educación musical y su enseñanza en el contexto peruano de educación primaria. Para ello, se presentarán conceptos básicos que delimiten el campo de la música y la educación musical en el proceso enseñanza-aprendizaje, así como también ubicarla dentro del sistema educativo peruano desde su operatividad en el Diseño Curricular Nacional (DCN).

1.1 Conceptos básicos

1.1.1 Música

Etimológicamente, música proviene de la palabra griega “musike” y del latín “musa”. El significado era entonces más amplio que el actual, ya que englobaba a la danza, a la poesía y a lo que nosotros entendemos como propiamente música. Definir el término música es arriesgado, debido a la complejidad de la música en la actualidad. A lo largo de los siglos se han dado múltiples definiciones, pues históricamente la música ha sido objeto de distintos significados. Por otro lado, la música puede ser considerada como arte, como ciencia o como lenguaje y adquiere también distinto contenido según se la considere en relación con los sentidos, los sentimientos y la afectividad, la inteligencia, la sensorialidad, el lenguaje o la moral. Pero una aproximación popular nos remite a considerarla como

El arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psico-anímicos¹.

Para Karolyi la música se define “sonoridad organizada”. Esto parte de que se pueden percibir ciertos patrones del flujo sonoro en función de cómo las propiedades del sonido son aprendidas y procesadas por los humanos².

¹ WIKIPEDIA. *Música*. en: <https://es.wikipedia.org/?title=M%C3%BAsica>. 21 de junio 2015, 21:56 horas.

² KAROLYI, Otto: *Introducción a la música*; Barcelona, Editorial Salvat, 1992, p. 6.

Según Pascual la música es el arte de combinar los sonidos en el tiempo. El sonido y las combinaciones de sus parámetros son los medios donde la música se expresa en realidad³. La música no es solo un conjunto de sonidos al azar, para que algo sea musical debe estar compuesto de una serie de elementos que definan la forma musical: el tono, ritmo, melodía, armonía, textura. Las cuales, en conjunto, dan como producto una composición musical.

1.1.1.1 Parámetros del Sonido

La música está compuesta por sonidos y silencios. El sonido es la sensación percibida por el oído al recibir las variaciones de presión generadas por el movimiento vibratorio de los cuerpos sonoros⁴. Se transmite por el medio que los envuelve, que generalmente es el aire de la atmósfera. La ausencia perceptible de sonido es el silencio, aunque es una sensación relativa, ya que el silencio absoluto no se da en la naturaleza⁵.

El sonido tiene cuatro parámetros fundamentales⁶:

- a) **La altura** es el resultado de la frecuencia que produce un cuerpo sonoro; es decir, de la cantidad de ciclos de las vibraciones por segundo o de hercios (Hz) que se emiten. De acuerdo con esto se pueden definir los sonidos como "graves" y "agudos". Cuanto mayor sea la frecuencia, más agudo (o alto) será el sonido. La longitud de onda es la distancia medida en la dirección de propagación de la onda, entre dos puntos cuyo estado de movimiento es idéntico; es decir, que alcanzan sus máximos y mínimos en el mismo instante.
- b) **La duración** corresponde al tiempo que duran las vibraciones que producen un sonido. La duración del sonido está relacionada con el ritmo. La duración viene representada en la onda por los segundos que ésta contenga.
- c) **La intensidad** es la fuerza con la que se produce un sonido; depende de la energía. La intensidad viene representada en una onda por la amplitud.

³ PASCUAL MEJÍA, Pilar: *Didáctica de la Musical para la Educación Infantil*. 1era. Ed. Madrid: Pearson Educación, 1992, p. 5.

⁴ KAROLYI, Otto: *Introducción a la música*, p. 8.

⁵ KAROLYI, Otto: *Introducción a la música* p. 8.

⁶ KAROLYI, Otto: *Introducción a la música*, p. 9.

d) **El timbre** es la cualidad que permite distinguir los diferentes instrumentos o voces a pesar de que estén produciendo sonidos con la misma altura, duración e intensidad. Los sonidos que escuchamos son complejos; es decir, son el resultado de un conjunto de sonidos simultáneos (tonos, sobretonos y armónicos), pero que nosotros percibimos como uno (sonido fundamental). El timbre depende de la cantidad de armónicos o la forma de la onda que tenga un sonido y de la intensidad de cada uno de ellos, a lo cual se lo denomina espectro.

1.1.1.2 Elementos de la música

La organización coherente de los sonidos y los silencios (según una forma de percepción) nos da los parámetros fundamentales de la música, que son la melodía, la armonía y el ritmo. La manera en la que se definen y aplican estos principios, varían de una cultura a otra (también hay variaciones temporales).

La melodía es un conjunto de sonidos —concebidos dentro de un ámbito sonoro particular— que suenan sucesivamente uno después de otro (concepción horizontal), y que se percibe con identidad y sentido propio. También los silencios forman parte de la estructura de la melodía, poniendo pausas al "discurso melódico". El resultado es como una frase bien construida semántica y gramaticalmente. Es discutible —en este sentido— si una secuencia dodecafónica podría ser considerada una melodía o no. Cuando hay dos o más melodías simultáneas se denominan contrapunto.

La armonía, bajo una concepción vertical de la sonoridad, y cuya unidad básica es el acorde o tríada, regula la concordancia entre sonidos que suenan simultáneamente y su enlace con sonidos vecinos.

El ritmo, es el resultado final de los elementos anteriores, a veces con variaciones muy notorias, pero en una muy general apreciación se trata de la capacidad de generar contraste en la música, esto es provocado por las diferentes dinámicas, timbres, texturas y sonidos. En la práctica se refiere a la acentuación del sonido y la distancia temporal que hay entre el comienzo y el fin del mismo o, dicho de otra manera, su duración.

La música ha acompañado al hombre desde que empezó a vivir en sociedad y ha gozado de gran valor educativo. Decía Platón que si pudiera elegir la música que escuchaban e interpretaban los jóvenes, podría determinar la sociedad que producirían⁷. Los hombres descubrieron las posibilidades sonoras del cuerpo (voz, pies y manos) para acompañar sus cantos y al ser capaces de crear instrumentos, los incluyeron en sus rituales religiosos. No olvidemos que las artes como la poesía y el teatro estaban acompañados de música y para su interpretación era indispensable el acompañamiento de un instrumento.

Señala Pascual⁸ que la obra de Platón está llena de música, tanto en *Las Leyes* como en *La República* se la describe como instrumento educativo indispensable, además de considerarla fuente de placer o de ciencia. En *Las Leyes* aparecen sus orientaciones sobre la educación musical: el libro VII señala la importancia de los juegos en las edades tempranas (3-6 años) y la necesidad de mecer o balancear a los niños mientras se les canta una canción de cuna para que se relajen⁹. Es la música, en todas las épocas, un instrumento de formación educativa y moral, no olvidemos que al ser está considerada parte de las siete artes liberales, incluida en el *quadrivium*¹⁰, constituía durante la Edad Media un elemento fundamental del conocimiento que todo hombre educado debía poseer. Además de ser una fuente de creencias mágicas al desencadenar un desborde de emociones en los oyentes: son casos dignos de mención los conciertos de Nicolo Paganini, el cual llegó a tocar con una sola cuerda composiciones complejísimas despertando la admiración y el éxtasis de los oyentes¹¹. O el cantante *castrato* Carlo Broschi “Farinelli”, cuya voz podía llegar a emocionar hasta las lágrimas a hombre y mujeres, como le sucedió al compositor austriaco Joseph Haydn¹².

⁷ PASCUAL MEJÍA, Pilar: *Didáctica de la Musical para la Educación Infantil*, p. 6.

⁸ PASCUAL MEJÍA, Pilar: *Didáctica de la Musical para la Educación Infantil*, p. 7.

⁹ PASCUAL MEJÍA, Pilar: *Didáctica de la Musical para la Educación Infantil*, p. 7.

¹⁰ WIKIPEDIA. *Artes Liberales* en: https://es.wikipedia.org/?title=Artes_liberales; 21 de junio 2015, 22:12 horas.

¹¹ NOVEDADES DEL SÍNDROME DE MARFÁN. Paganini, en: <http://sindromemarfan.blogspot.com/2009/08/niccolo-paganini.html>; 21 de junio 2015, 22:35 horas.

¹² MOONMENTUM. *Una vida increíble: Carlo Broschi -Farinelli*, en: <http://moonmentum.com/blog/archivo/multimedia/una-vida-increible-carlo-broschi-farinelli/>; 21 de junio 2015, 22:56 horas.

1.1.2 Educación musical

Habría que distinguir lo que Longueira llama *Educación por la música* y *Educación para la música*¹³. La educación por la música responde a la integración de esta asignatura en la educación general en el sistema educativo, su evolución y sus posibilidades en el desarrollo integral de los alumnos. La educación musical entendida como educación para la música se refiere a los niveles educativos orientados hacia la profesionalización de la música. Dentro de este apartado se encuentra la formación de los profesores de educación musical. Pero ambas componen la educación musical que debe tenerse en cuenta en el sistema educativo.

De acuerdo con Longueira, la educación musical

Es una dimensión general de intervención y como tal es susceptible de ser tratada, como un problema pedagógico general que permite desarrollar competencias que implican destrezas, hábitos, actitudes y conocimientos de manera integral y no diferencial¹⁴.

El concepto de Educación musical se traduce en dos actitudes pedagógicas interrelacionadas y complementarias. Por una parte nos referimos a la educación a través de la música y por otra, la educación de, o en la música. Esta polifuncionalidad convierte el arte musical en instrumento para la educación de personas que razonan, sienten, personas vivas y activas, capaces de amar profundamente, de sentir, de crear, de ampliar su “yo” interno y de perseverar en su autoeducación y perfeccionamiento.

La Educación musical también se puede definir como

Una interacción interpersonal cotidiana basada en un trabajo conjunto sobre el arte musical entre el adulto y el niño, en el cual los sujetos se enriquecen mutuamente mediante la apropiación subjetivo-personal de los valores musicales-humanísticos interpretando, compartiendo o creando experiencias musicales únicas¹⁵.

¹³ LONGUEIRA MATOS. Silvia. *Educación musical: un problema emergente de intervención educativa. indicadores pedagógicos para el desarrollo de competencias en educación musical*. Tesis doctoral. Santiago de Compostela. Universidad de Santiago de Compostela, Facultad de Ciencias de la Educación, 2011, pp. 236-238.

¹⁴ LONGUEIRA MATOS; Silvia. *Educación musical: un problema emergente de intervención educativa. indicadores pedagógicos para el desarrollo de competencias en educación musical*. p. 248.

¹⁵ SWANWICK, Kennet: *Música, Pensamiento y Educación*; 2da. Reimpresión, Madrid, Alianza Editorial, 2000, p. 127.

El proceso de Educación musical infunde en el niño valores de gran importancia y una percepción activa del mundo y de sí mismo, y por otra, estimula una actualización personal permanente en la formación y desarrollo de la musicalidad hasta el óptimo estado que se pueda llegar a alcanzar.

El gran pedagogo musical Dalcroze apunta que la Educación musical en infantil trata de hacer sentir y no de conocer intelectualmente la música y crear una necesidad de expresión con ella. La Educación musical es un proceso largo y permanente. Su presencia desde la infancia se debe a que cada niño está en contacto con la música desde los susurros de la madre hasta melodías que se graban en el subconsciente. Este desarrollo no se dirige hacia el de algunas capacidades musicales aisladas, se trata de un desarrollo subordinado a las leyes y peculiaridades de la evolución personal global del niño a edad determinada. Una característica básica específica de la Educación musical de los niños de edad temprana es su unidad orgánica con la totalidad del sistema educativo¹⁶.

Cabe destacar cuales son los fines que posee la educación musical en tanto formación integral del niño y hacia dónde se orienta la enseñanza musical que pretende:

Desarrollar en el niño una actitud positiva hacia este tipo de manifestación artística, capacitarle a fin de que pueda expresar sus sentimientos de belleza y captar aquellos otros inherentes a toda creación musical¹⁷.

Además la educación musical en la escuela infantil debe:

Lograr que el niño, a través de la música, pueda expresar con una libertad y una intensidad cada vez mayores, toda la diversidad y riqueza de su mundo interior. Dicha meta sólo podrá alcanzarse mediante un enfoque psicológico, basado en la observación y el conocimiento profundo del niño pequeño¹⁸.

La finalidad de la Educación musical es el desarrollo musical de la persona, entendido como proceso de adquisición de la cultura musical, creada por el hombre, donde

¹⁶ SWANWICK, Kennet: *Música, Pensamiento y Educación*, p. 128.

¹⁷ DE GANIZA HEMSY, Violeta: *Problemática Actual y Perspectivas de la Educación Musical para el Siglo XXI*; Lima, Fondo Editorial PUCP, 2000, p. 32.

¹⁸ DE GANIZA HEMSY, Violeta: *Problemática Actual y Perspectivas de la Educación Musical para el Siglo XXI*, p. 34.

la estimulación de las posibilidades creativas y del desarrollo creativo particular de cada niño lo convierte en un abanico de posibilidades creativas

Por ello, el educar la expresión y apreciación artística desde pequeños es un factor fundamental para que el niño crezca en un ambiente que permita el desarrollo de su creatividad en un espacio de libertad y diálogo.

1.1.3 Enseñanza

Si bien la enseñanza-aprendizaje es un proceso único, se puede concebir la enseñanza como la acción y efecto de *enseñar* (instruir, adoctrinar con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar instrucción, formado por el conjunto de *conocimientos*, principios e ideas que se enseñan a alguien. La enseñanza implica la interacción de tres elementos: el *profesor*, docente o *maestro*; el *alumno* o estudiante; y el objeto de conocimiento. La tradición enciclopedista supone que el profesor es la fuente del conocimiento y el alumno, un simple receptor limitado del mismo. Bajo esta concepción, el proceso de enseñanza es la transmisión de conocimientos del docente hacia el estudiante, a través de diversos medios y técnicas.

Para Monereo enseñar supone tomar intencionalmente decisiones sobre qué parte de los conocimientos de una disciplina se enseñan, en qué momento del desarrollo del niño es conveniente enseñarlos y de qué forma es preferible enseñar es preferible enseñar esos contenidos para que sean aprendidos¹⁹.

Las principales teorías del proceso enseñanza-aprendizaje se desarrollarán en el capítulo siguiente.

¹⁹ MONEREO FONT, Carles (et al.): *Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje*. 11.ª Edición. Barcelona: Editorial Graó; 2006, p. 48.

1.1.4 Aprendizaje

El aprendizaje es la adquisición o modificación de habilidades, destrezas, conocimientos y valores como resultado de la instrucción, el razonamiento y la observación.

Se considera al aprendizaje como una de las funciones mentales más importantes en los seres humanos, pero cabe resaltar que no es un proceso exclusivo del mismo. Por ello, se puede decir que el proceso de aprendizaje es el conjunto de actividades que permiten adquirir o modificar determinadas conductas en el ser humano en un tiempo determinado.

Ante las múltiples teorías del aprendizaje que se han desarrollado durante el siglo pasado, resaltan las siguientes²⁰:

Principales Teorías sobre el Aprendizaje

TEORÍA	FUNDAMENTOS
<p data-bbox="284 1161 483 1188">CONDUCTISTA</p> <p data-bbox="207 1209 560 1236">Pavlov, B.F.Skinner, Thorndike.</p> <p data-bbox="207 1299 560 1373">“Se aprende en tanto hay un cambio de conducta observable”.</p>	<ul data-bbox="597 1073 1414 1514" style="list-style-type: none">- Condicionamiento operante. Formación de reflejos condicionados mediante mecanismos de estímulo-respuesta-refuerzo: las acciones que obtienen un refuerzo positivo tienden a ser repetidas.- Ensayo y error con refuerzos y repetición.- Asociacionismo: los conocimientos se elaboran estableciendo asociaciones entre los estímulos que se captan. Memorización mecánica.- Enseñanza programada. Resulta especialmente eficaz cuando los contenidos están muy estructurados y secuenciados y se precisa un aprendizaje memorístico. Su eficacia es menor para la comprensión de procesos complejos y la resolución de problemas no convencionales.

²⁰ BUR, Ricardo: *Psicología para Principiantes*. Buenos Aires: Era Naciente, 2003, pp, 93-116.

<p style="text-align: center;">APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO</p> <p style="text-align: center;">Jerome Bruner</p> <p>“Se aprende en tanto se tenga contacto directo con la realidad y se descubra lo relevante”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Experimentación directa sobre la realidad, aplicación práctica de los conocimientos y su transferencia a diversas situaciones. - Aprendizaje por penetración comprensiva: El alumno experimentando descubre y comprende lo que es relevante: las estructuras. - Práctica de la inducción: de lo concreto a lo abstracto, de los hechos a las teorías. - Utilización de estrategias heurísticas, pensamiento divergente. - Currículum en espiral: revisión y ampliación periódica de los conocimientos adquiridos.
<p style="text-align: center;">APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO</p> <p>David Ausubel, Joseph Novak</p> <p>“Se aprende siempre y cuando la información nueva se relacione con saberes previos”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Condiciones para el aprendizaje: Significabilidad lógica (Conocimientos previos). Significabilidad psicológica (Desarrollo del alumno). Actitud activa y motivación. - Relación de los nuevos conocimientos con los saberes previos. La mente es como una red proposicional donde aprender es establecer relaciones semánticas. - Utilización de organizadores previos que faciliten la activación de los conocimientos previos relacionados con los aprendizajes que se quieren realizar. - Funcionalidad de los aprendizajes, que tengan interés, se vean útiles
<p style="text-align: center;">CONSTRUCTIVISMO</p> <p style="text-align: center;">Jean Piaget</p> <p>“Se aprende en tanto se tome en cuenta el estado de maduración biológica y cognitiva para determinar cómo el niño construye saberes experimentando con medio”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Considera tres estadios de desarrollo: Sensoriomotor, Operaciones concretas y Operaciones formales. En todos ellos la actividad es un factor importante para el desarrollo de la inteligencia. - Construcción del propio conocimiento mediante la interacción constante con el medio. Lo que se puede aprender en cada momento depende de la propia capacidad cognitiva, de los conocimientos previos y de las interacciones que se pueden establecer con el medio. - Reconstrucción de los esquemas de conocimiento. El desarrollo y el aprendizaje se produce a partir de la secuencia: equilibrio - disequilibrio – reequilibrio (que supone una adaptación y la construcción de nuevos esquemas de conocimiento). - La educación constructivista implica la experimentación y la resolución de problemas y considera que los errores no son antitéticos del aprendizaje sino más bien la base del mismo.
	<ul style="list-style-type: none"> - Importancia de la interacción social. Aprender es una experiencia social donde el contexto es muy importante y el lenguaje juega un papel básico como herramienta mediadora, no solo entre profesores y alumnos, sino también entre estudiantes (socialización).

<p>SOCIO-CONSTRUCTIVISMO</p> <p>Lev Vigotski</p> <p>“Se aprende si el niño utiliza sus saberes previos frente a saberes contruidos socioculturalmente y los internaliza en interactuación social.”</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aprender significa "aprender con otros", recoger también sus puntos de vista. La socialización se va realizando con "otros" (iguales o expertos). - Incidencia en la zona de desarrollo próximo, en la que la interacción con los especialistas y con los iguales puede ofrecer un "andamiaje" donde el aprendiz puede apoyarse. - El aula debe ser un campo de interacción de ideas, representaciones y valores. La interpretación es personal, de manera que no hay una realidad compartida de conocimientos. Por ello, los alumnos individualmente obtienen diferentes interpretaciones de los mismos materiales, cada uno construye (reconstruye) su conocimiento según sus esquemas, sus saberes y experiencias previas su contexto.
---	---

FUENTE: Psicología para principiantes 2003.

Según Coll²¹, siguiendo la teoría de Ausubel, el aprendizaje es también significado en tanto que aprendemos porque los contenidos que recibimos les atribuimos sentido significados al ser capaces de establecer relaciones sustantivas y no arbitrarias entre lo que aprendemos y lo que ya conocemos. Así, la mayor o menor riqueza de significados que atribuiremos al aprendizaje dependerá de la mayor o menor riqueza y complejidad de las relaciones que seamos capaces de establecer²².

1.2 La educación musical en el contexto educativo

La educación musical como movimiento tiene su origen en la corriente pedagógica de la “Escuela Nueva” (Pestalozzi, Decroly) de comienzos del siglo XX y es introducido a Latinoamérica durante las décadas del 40 y 50 por músicos europeos exiliados de la Segunda Guerra Mundial, que se convierten en representantes e impulsores de algunos de los métodos de educación musical más relevantes producidos en occidente, como Delacroze, Orff y Kodaly. Simultáneamente se crean en nuestros países los primeros enfoques pedagógicos locales, a partir de los principios innovadores de ciertas instituciones educativo-musicales de vanguardia, como el *Colegium Musicum* de Buenos Aires, el

²¹ COLL SALVADOR, César: *Aprendizaje Escolar y Construcción del Conocimiento*. 1era. Ed.; Barcelona, Paidós Educador, 1997, p. 138.

²² COLL SALVADOR, César: *Aprendizaje Escolar y Construcción del Conocimiento*, p. 139.

Instituto Interamericano de Educación Musical de Chile (INTEM), los Encuentros Latinoamericanos de Música Contemporánea, el Centro Interamericano de Educación Musical de la OEA (CIDEM), y el Proyecto de Desarrollo para América Latina de la UNESCO (PNUD)²³.

La educación musical oficial se enriquece con las novedades pedagógicas aportadas por los docentes que se capacitan con reconocidos especialistas nacionales y extranjeros. En la década del 60, se traducen y publican en Buenos Aires los principales métodos de educación musical y desde entonces la música empezó a tomarse como asignatura obligatoria en los colegios públicos. En Brasil, en cambio diferentes especialidades artísticas conformaban un solo bloque de Educación Artística con características generales que poco tenían que ver con lo musical.

Paralelamente al desarrollo de la educación musical se gesta en Argentina un importante movimiento en el campo de la expresión corporal así como el impulso de los grandes métodos de educación e iniciación musical: Willems, Orff, Kodaly, Suzuki. En Estados Unidos se comercializan estos métodos mientras que en Latinoamérica se difundían y consumían activamente.

La educación musical, a mediados del siglo XX, estaba liderada por algunas de las figuras más ilustres del campo de la pedagogía musical y el arte: personalidades de la talla de Zoltan Kodaly (Hungria), Dimitri Kabalevsky (Rusia), Edgar Willems (Suiza), Sinichi Suzuki (Japón), Arnold Bentley (Inglaterra), Richard Collwel, Robert Werner y James Carlssen (E.E.U.U.), María Luisa Muñoz (Puerto Rico), Cora Bindhoff (Chile), Rodolfo Zubrisky (Argentina), Cesar Tort (México), Joachim Koellreuter (Brasil) y otros²⁴.

Ante el impresionante desarrollo en el campo del conocimiento y la cantidad de propuestas que invaden el mercado educativo y de la comunicación, la didáctica de la

²³ DE GANIZA HEMSY, Violeta: *Problemática Actual y Perspectivas de la Educación Musical para el Siglo XXI*; Lima, Fondo Editorial de la PUCP, 2000, p. 13.

²⁴ DE GANIZA HEMSY, Violeta: *Problemática Actual y Perspectivas de la Educación Musical para el Siglo XXI*, p. 18.

educación artística tiende a flexibilizarse, aplicándose a ésta los principios básicos comunes a la mayor parte de los procesos de aprendizaje (Objetivos, contenidos, estrategias, evaluación) las cuales sirven para complejizar el panorama educativo de la educación musical²⁵.

En nuestro país, la educación musical es todavía un campo en formación, pues no se le ha brindado la suficiente importancia frente a la demanda de otras asignaturas, pues

La percepción casi generalizada de nuestros docentes que consideran la enseñanza del arte, como una actividad no indispensable, solamente recreativa o exclusiva para niños con ciertas dotes especiales, negándosele el verdadero valor formativo que éste encierra²⁶.

Además de la falta de docentes especialistas en el área y la escasa formación musical del docente de aula, adquirida en Institutos pedagógicos y Universidades, se ve limitado para desarrollar la clase de música, por lo que opta por obviar contenidos del área o enseñar un conjunto de canciones, muchas de las cuales no han sido previamente analizadas tanto en su melodía como en el contenido que transmiten. No se ha incidido en la importancia que ofrece la práctica de la música en la escuela, pues ante el desconocimiento no cabe más que relegarla y darle poca estima social.

Según Morante²⁷, la música posee beneficios que favorecen el aprendizaje, tales como:

- a) Ayuda a desarrollar la capacidad auditiva.
- b) Colabora al ordenamiento psicomotor.
- c) Colabora al desarrollo de la memoria.
- d) Favorece el desarrollo de la capacidad de expresión y de creación.
- e) Favorece la socialización.

²⁵ GIRÁLDEZ, Andrea: *Didáctica de la Música*; 1era. Ed., Barcelona, Ed. Graó, 2010, p. 33.

²⁶ MORANTE GAMARRA, Percy Carlos: *Educación Musical: una necesidad en la escuela inicial y primaria*, en: <http://portal.fachse.edu.pe/content/revista-umbral-a%C3%B1o-vii-n%C2%BA-18-2009>; Revista Umbral Año VII, N° 18, 23 de junio, 2009, 19:42 horas.

²⁷ MORANTE GAMARRA, Percy Carlos: *Educación Musical: una necesidad en la escuela inicial y primaria*; 23 de junio, 19:47 horas.

- f) Contribuye a la formación ética y espiritual.
- g) Contribuye al aprendizaje de las diferentes áreas del currículo.

Giráldez describe la música y ciertas características que permiten comprender la relación con los nuevos objetivos educativos demandados por la sociedad actual²⁸. A continuación se presentamos algunos aprendizajes que se logran con el desarrollo de la habilidad musical.

a) Parte integral de la cultura

Se puede decir que la música como parte integral de la cultura, ayuda a los escolares a entender por sí mismos el mundo que los rodea, permitiéndoles relacionarse con otros miembros de la comunidad, creando vínculos importantes entre el hogar, la escuela y el mundo en general. Tomando en consideración las funciones que una música determinada desempeña en un contexto social, el ser humano debe procurar ser más preciso a la hora de definir las características comunes de la música, y más respetuoso a la hora de acercarse a la música de otras culturas que no son las propias de su sociedad.

b) Forma de comunicación

Giráldez presenta otra de las características que definen la música como una forma de comunicación, la cual permite cambiar la manera de pensar, actuar y sentir de las personas de una manera sorprendente.

Es necesario crear espacios en la didáctica donde se utilice este lenguaje artístico de la música, ya que este posibilita y facilita la comunicación interpersonal. Gran cantidad de docentes han utilizado la música con sus alumnos, demostrando que las facultades comunicativas son especialmente desarrolladas al realizar actividades musicales en su práctica docente. Cuando se hace música dentro de este contexto, se produce un proceso de enseñanza aprendizaje musical por el cual cada miembro recibe las estimulaciones que genera el propio grupo permitiendo favorecer el conocimiento de las personas. La autora refiere que la comunicación de este lenguaje artístico será más fácil cuando la familia y la sociedad que los rodea favorezca su uso en edades tempranas, que cuando se accede a él en

²⁸ GIRÁLDEZ, Andrea: *Didáctica de la Música*, pp. 57-85.

edades tardías. Por ello es necesario, en el nivel inicial, estimular a los niños mediante la música para desarrollar en ellos experiencias previas que les permitan ser la base para futuros aprendizajes.

c) Ámbito para la expresión personal

La música favorece y permite la expresión de sentimientos e ideas. A través de actividades musicales, como la manipulación de sonidos y de los instrumentos, se puede llegar a experiencias personales que posibiliten la expresión en los alumnos. A este respecto, se han realizado varias investigaciones por antropólogos y etnomusicólogos, que confirman la existencia de prácticas musicales en todas las culturas, las cuales se basan en dos acciones fundamentales. La primera se refiere a la producción de sonidos vocales, como cantar una canción y la segunda hace referencia a la producción de sonidos con objetos, como tocar un instrumento. De igual manera existe una tercera acción que en algunas culturas está vinculada a las dos primeras, esta es la danza, la cual permite al sujeto expresarse por medio del movimiento corporal.

Se pretende que en la práctica educativa se realicen actividades musicales que promuevan las capacidades expresivas como cantar canciones, tocar instrumentos o bailar, para posibilitar en los alumnos la expresión de sentimientos e ideas y el desarrollo emocional.

d) Actividad que incrementa la creatividad

Desde la antigüedad la creatividad en la educación se ha relacionado únicamente con las materias artísticas. La nueva educación exige por parte de los alumnos y profesores adquirir ese dominio creativo propio de las artes en todas las áreas educativas para que los sujetos sean capaces de adaptarse a las demandas y situaciones que se les presente en la sociedad actual.

El ser humano por naturaleza es creativo, pero necesita que con el tiempo se le ayude a desarrollar esa creatividad con la que nace. La música incrementa la creatividad en las personas, por lo tanto utilizar este arte en la práctica docente permite que los alumnos desarrollen esa capacidad para resolver problemas y encontrar soluciones ante situaciones

que son inesperadas. Es fundamental llevar a cabo este proceso creativo desde edades tempranas y en todos los ámbitos educativos.

e) Paraíso lúdico

En este inciso se puede entender la música como un componente lúdico el cual permite a los alumnos tener esos espacios de libertad y disfrute por medio del juego. Esta característica puede aplicarse a contextos educativos en la realización de juegos musicales propiciando un clima gratificante y placentero, en el cual el juego, por medio de la imitación y la imaginación, se relacione con otros aspectos del ser humano y del acto educativo de forma equilibrada para obtener una experiencia agradable.

f) Capacidad para representar al mundo

Cuando se habla de un mundo sonoro, se hace referencia al conjunto de sonidos que forman parte del ambiente. Es sorprendente cómo los bebés desde que nacen, demuestran interés por los sonidos que los rodean, los escuchan con atención, tratan de interpretar su mensaje y luego intentan imitarlos, es justo en ese primer interés donde se genera la futura musicalidad.

Giráldez sugiere dos maneras en las que el ser humano recibe mensajes sonoros, de manera intuitiva y analítica. Esta recepción puede ser de dos formas:

- a) Intencionales: se refiere a los sonidos que son emitidos con la intención precisa de enviar un mensaje. Un ejemplo claro es una canción emitida en una estación de radio.
- b) No intencionales: se refiere a los sonidos que transmiten una información de manera no intencional. Un ejemplo sencillo es el ruido que emite el carro cuando se arranca.

Todos estos mundos sonoros pueden ser una fuente de inspiración en la escuela infantil. Conocer el sonido, cómo se puede organizar, cómo se puede combinar y variar, cómo se pueden crear ambientes y sonorizar realidades repercute en el conocimiento del mundo y de su representación.

g) Espacio para el desarrollo humano

La autora al referirse sobre el espacio para el desarrollo humano, se está refiriendo a la capacidad que tiene la música para desarrollar las cualidades humanas. En la educación, la práctica musical puede desarrollar actitudes y hábitos que contribuyan de manera determinante a la realización personal. Entre estas habilidades cabe mencionar el saber escuchar, la habilidad para la concentración, la perseverancia, la autoestima, la disciplina y la sensibilidad hacia los demás. Incluso en ocasiones, esta es utilizada por la sociedad para crear ambientes donde se viva la tolerancia y el respeto en la comunidad.

Giráldez presenta ciertas acciones educativas que pueden incrementar la capacidad de realización personal en los alumnos, las cuales se presentaran a continuación:

- a) La habilidad para expresar las propias ideas musicales o no musicales, sin temor a no ser valoradas.
- b) La habilidad de comprender las diferencias individuales en un clima de tolerancia y respeto mutuo.
- c) La armonía en la personalidad se refiere a poder valorar las cualidades que cada ser humano posee dentro del grupo.
- d) El respeto a las múltiples manifestaciones musicales de los pueblos se refiere a descubrir y valorar las diferentes maneras en las que una cultura se comunica por medio de la música.

En conclusión, la música desarrolla aprendizajes que se refuerzan en cada nivel educativo y trascienden lo meramente artístico. Siendo estos aprendizajes fundamentales en el desarrollo de la infancia y a lo largo de la vida escolar que permitirán el desarrollo de habilidades integrales para su interrelación con los otros.

1.3 La música en el contexto educativo

La música y la educación siempre han estado relacionadas desde que el hombre apareció, al estar atento a los sonidos de la naturaleza y fabricar los primeros utensilios y herramientas, los instrumentos musicales fueron elaborados como una forma de imitación de

esos sonidos naturales. Al organizar su vida social, los hombres utilizaron la música en diferentes acontecimientos cotidianos: Nacimientos, llegada a la madurez, matrimonios, duelos, siembras, cosechas, canto de grandes hazañas, festividades, etc. La cual servía como una forma de preservación de la memoria colectiva al favorecer, en frases cortas y diferentes tonos, la retención en la memoria. Un ejemplo claro de esto son los Poemas Homéricos, en los cuales se cantaban las hazañas del pueblo griego, sus orígenes, sus dioses.

En la antigüedad la música fue considerada parte fundamental de la formación de los niños y jóvenes. En las escuelas pitagóricas la música hacía parte del núcleo de las materias en las que los estudiantes debían ejercitarse, estrechamente ligada al estudio de las matemáticas y las ciencias. En la antigua Grecia los pitagóricos fueron considerados expertos en el estudio de las relaciones armónicas (las proporciones musicales) y en las matemáticas²⁹. Aristóteles afirmó que

La música tiene el poder de producir un cierto efecto en el carácter moral del espíritu y si tiene el poder de hacer esto, es claro que a los jóvenes se les debe dirigir hacia la música y deben ser educados en ella³⁰.

Aristóteles (citado por Fubini) también planteó la interrogante: “¿Qué es realmente la música dentro de la triple atribución que se le concede de ciencia, juego o simple pasatiempo? Podría dudarse entre ellos, porque la música posee los tres.” Por su parte Platón consideraba a la música un instrumento más potente que cualquier otro para la educación.³¹

Boecio en *De institutione musica* afirmaba que entre las artes liberales la música es la única que tiene influencia sobre el desarrollo moral de las personas y que escucharla cambia el cerebro del oyente:

²⁹ FUBINI, Enrico: *La Estética Musical desde la Antigüedad al Siglo XX*; 2da. Edición, Madrid: Alianza Editorial, 2005, p. 58.

³⁰ FUBINI, Enrico: *La Estética Musical desde la Antigüedad al Siglo XX*, p. 68.

³¹ FUBINI, Enrico: *La Estética Musical desde la Antigüedad al Siglo XX*, p. 76.

Existen cuatro disciplinas matemáticas (aritmética, música, geometría y astronomía), las otras tres comparten con la música la labor de buscar la verdad, pero la música no está relacionada únicamente con la especulación sino también con la moralidad. Ningún camino hacia la mente está tan abierto a la enseñanza como el sentido de la audición. De modo tal que cuando los ritmos y modos alcanzan al intelecto por medio del oído sin duda afectan y reforman tal mente según su carácter particular³².

Boecio estableció el *Quadrivium*, conjunto de las cuatro artes matemáticas, como el núcleo de la educación que serviría como guía para la formación de los jóvenes europeos por siglos. Roger Bacon, siglos más tarde, afirmó que la comprensión adecuada de la gramática y el desarrollo de la lógica dependen de la formación musical³³.

La importancia de la música en la educación general fue reconocida, en el siglo XVI por el filósofo francés Marin Mersenne, quien decía sobre los intérpretes del laúd que

un laudista tendrá éxito en cualquier cosa cuando toca su instrumento. Será capaz por ejemplo, de representar las dos medidas geométricas, la duplicación del cubo, la cuadratura del círculo, la proporción del movimiento de las estrellas y la velocidad de los cuerpos que caen³⁴.

Robert de Visée, laudista de la corte de Luis XIV decía del Rey Sol que sus manos tenían “la misma destreza para tocar la guitarra que para darle al ejército la orden de combatir”; el que el rey lo contratara para enseñarle a su hijo demuestra la importancia de la formación musical para la aristocracia de la época.

En el siglo XIX surgieron sistemas de educación pública masivos que buscaron responder a las necesidades del emergente mundo industrial. Al diseñar estos sistemas se organizaron jerarquías de las materias en las que las matemáticas y las ciencias ocupaban los primeros puestos, seguidos por las humanidades y por último las artes, esto significa que las materias más útiles para el trabajo están en la cima evitando materias relacionadas con oficios a los que no se buscaba que se dedicara el estudiante³⁵.

³² REBATET, Lucien: *Historia de la Música*; 1era. Ed., Barcelona, Ediciones Omega, 1997, p. 47.

³³ FUBINI, Enrico: *La Estética Musical desde la Antigüedad al Siglo XX*; 2da. Ed., Madrid, Alianza Editorial, 2005, p. 164.

³⁴ FUBINI, Enrico: *La Estética Musical desde la Antigüedad al Siglo XX*, p.250.

³⁵ REBATET, Lucien: *Historia de la Música*; p. 532.

En consecuencia, la música siempre ha acompañado al hombre y a la concepción de *ser integral*, objetivo que la educación también busca en tanto formación.

1.4 El proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel primario actual.

No es ninguna novedad que al hablar de educación se refiera a ella en términos de “crisis”, “emergencia”, “reforma”; y otras que denoten la dificultad de dar respuesta a los problemas de cómo educar actualmente. La prueba PISA del año 2013 reveló que ocupamos el último lugar en todas las categorías: Matemáticas: 368, Ciencias: 373 y Comprensión lectora: 384; frente a la media de la OCDE (Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico), la cual son de 494, 501 y 496 para matemáticas, ciencias y comprensión lectora respectivamente³⁶. Es decir, al egresar de la secundaria los jóvenes no poseen los conocimientos ni las competencias mínimas necesarias que les permitan avanzar a otros niveles de la vida académica e incluso laboral. La preparación preuniversitaria y la capacitación para el trabajo en diferentes academias e institutos de educación superior ofrecen llenar este vacío que once años de escolaridad no pudieron garantizar. Esto queda demostrado al egresar anualmente miles de jóvenes de la secundaria sin capacidad de insertarse al mercado laboral de forma inmediata.

Frente a la demanda global de niños y jóvenes que sepan utilizar todos sus recursos cognitivos, tecnológicos, emocionales y sociales en la búsqueda de una ciudadanía global, parece que la meta está cada vez más lejos; pero aun así, se tiene el deber de competir ante este mundo de cambios y exigencias que demanda la *Aldea Global*.

La globalización trajo consigo un conjunto de transformaciones que han cambiado el panorama social, económico, político y tecnológico en las últimas décadas, y la educación no podía estar exenta de esta influencia: el incremento de la tecnología y su presencia casi vital en la vida cotidiana de las personas, la vertiginosidad de la información, las relaciones inmediatistas e impersonales y una lógica de costo beneficio son elementos que se unen en

³⁶ DIARIO EL COMERCIO: *Evaluación PISA: el ránking completo en el que el Perú quedó último*, en: <http://elcomercio.pe/lima/sucesos/evaluacion-pisa-ranking-completo-que-peru-queda-ultimo-noticia-1667838>; 22 de junio del 2015. 22:00 horas.

lo que Zygmunt Bauman ha llamado *Síndrome de la Impaciencia*³⁷, donde el ascenso de la jerarquía social se mide por la creciente habilidad para obtener lo que uno quiere ahora, sin demora.

Los jóvenes y, en forma especial, los niños; se ven atraídos por toda esta falsa idea de éxito que medios de comunicación como la televisión ofrecen diariamente a través de los *Realites* y la exacerbación de la violencia través de los noticieros; donde la exaltación de la belleza física y su explotación exagerada; el mensaje de éxito logrado por medio de la corrupción, la delincuencia y las acciones criminales como el tráfico de drogas y el sicariato se legitiman bajo el lema *soy capaz de todo* y se transforman en modelos que nuestros niños y jóvenes aspiran a ser, modelos ante la crisis de referentes positivos en el hogar o en la sociedad.

La Escuela se ve imposibilitada de dar solución a problemas como este porque lo supera en demasía, y los docentes se encuentran desarmados al tratar cada vez más con niños conflictivos que no tienen interés en aprender y que, por múltiples factores, desencadena una oleada de deserción escolar. Al año, 14 de cada 100 alumnos no concluyen sus estudios por problemas económicos, familiares, desinterés, así como embarazos en caso de alumnas. Esta pérdida representa el 12% del presupuesto en Educación³⁸.

El Perú ha ingresado a la segunda década del nuevo siglo con el convencimiento de que además de mejorar la cobertura universal de la educación primaria debe asegurar una educación de calidad para todos sus niños y niñas y generar las condiciones para mejorar el proceso de aprendizaje.

Al 2014, en Perú el 93.2% de los niños y niñas que se encuentran en edad de cursar la educación primaria asiste a una institución de este nivel. Sin embargo, a pesar de los avances sostenidos en el país, aún alrededor 1.2% de niños y niñas entre los 6 y 11 años se encuentran fuera del sistema educativo formal. A nivel nacional, no habría diferencias significativas en el acceso a la educación primaria de acuerdo al sexo, área

³⁷ BAUMAN, Zygmunt: *Los Retos de la Educación en la Modernidad Líquida*; Barcelona, Gedisa; 2007, p. 21.

³⁸ DIARIO LA REPÚBLICA: *Deserción escolar llega al 14% y cuesta al país 1.150 millones de soles*, en: <http://archivo.larepublica.pe/27-05-2014/desercion-escolar-llega-al-14-y-cuesta-al-pais-1150-millones-de-soles>; 27 de mayo de 2014, 8:12 horas.

de residencia (urbano/rural) o condición de pobreza de los niños y niñas de 6 a 11 años: en cada uno de estos casos la cobertura neta en primaria oscila alrededor del 94%. Sin embargo, la tasa de cobertura neta sería menor entre los niños y niñas con lengua materna amazónica, en comparación con los de lengua materna castellana, quechua o aymara³⁹.

Por ello urge realizar cambios drásticos en la educación peruana, dando relevancia a la educación básica, en especial en el nivel inicial y primario, pues la formación en los niños es primordial para resguardar los valores ciudadanos que el Estado debe garantizar para el futuro:

Los Estados han de garantizar los derechos de los niños para «sobrevivir y desarrollar su máximo potencial»; cuidar de su salud y poder expresar sus puntos de vista y garantizar que reciban la información adecuada⁴⁰.

La educación primaria es el segundo nivel de la Educación Básica Regular, se divide en tres ciclos: III (1ero. y 2do años), IV (3ero. y 4to. años), V (5to. y 6to. años) y tiene una duración total de seis años. Al igual que los otros niveles, su finalidad es educar integralmente a los niños y coadyuvar en la maduración de sus emociones e inteligencia.

Promueve la comunicación en todas las áreas, el manejo operacional del conocimiento, el desarrollo personal, espiritual, físico, afectivo, social, cultural, vocacional y artístico; el pensamiento lógico, la creatividad, el desarrollo de capacidades y actitudes necesarias para el despliegue de potencialidades del estudiante, así como la comprensión de hechos cercanos a su ambiente natural y social⁴¹.

Por ello, la caracterización en cada ciclo de la primaria comprende el desarrollo cronológico y maduracional que los niños deben lograr al culminar cada uno de ellos, considerando las condiciones pedagógicas y psicológicas que tienen según el desarrollo evolutivo, para el logro de aprendizajes desde una perspectiva de continuidad que asegure la articulación de las competencias que deben desarrollar los estudiantes⁴².

³⁹ UNICEF: *Situación de la Educación Primaria en el Perú*, en:

http://www.unicef.org/peru/spanish/children_3787.htm; 23 de junio del 2015, 20:12 horas.

⁴⁰ DELGADO CRIADO, Buenaventura. *Historia de la Infancia*; Barcelona, Ariel, 1998, p.208.

⁴¹ MINISTERIO DE EDUCACIÓN. *Diseño Curricular Nacional*; Lima, 2009, p 12.

⁴² MINISTERIO DE EDUCACIÓN. *Diseño Curricular Nacional*, pp. 13-14.

Caracterización por ciclos en la Educación Básica Regular

CICLO	CARACTERIZACIÓN
III	<ul style="list-style-type: none">- Fortalecer las capacidades comunicativas mediante el aprendizaje de la lectura y escritura, en su lengua materna y segunda lengua.- Desarrollo de operaciones lógicas que permitan equilibrar determinadas acciones internas a cualidades espaciales y temporales, para el fortalecimiento de sus capacidades matemáticas.- Pensamiento concreto del niño a partir de su experiencia social (escuela, familia).- Creciente interés por participar activamente del entorno social de sus familiares y pares, regulando progresivamente sus intereses.- Interpretan las reglas en función de las consecuencias concretas de sus acciones, consecuencias físicas o afectivas (castigos, premios, favores).- Es necesario que el niño siga aprendiendo a través del juego a pesar que pueda ser capaz de realizar procesos de pensamiento cada vez más complejos y poner atención por periodos de tiempo más largos. La enseñanza y el aprendizaje deben ser lúdicos para el logro de aprendizajes.
IV	<ul style="list-style-type: none">- Se incrementa el manejo de conceptos, procedimientos y actitudes correspondientes a todas y cada una de las áreas curriculares.- Empiezan a tomar conciencia de que lo aprendido en la escuela les ayuda a descubrir, a disfrutar y a pensar sobre el mundo que les rodea.- Poseen mayores recursos y habilidades para una mayor expresión en lectura y escritura, un lenguaje más fluido y muestra facilidad para la producción de textos.- Mejora sus habilidades de cálculo, maneja con cierta destreza algunas de tipo mental y sin apoyos concretos.

	<ul style="list-style-type: none"> - Respetar y valorar a las personas que responden a sus intereses; afianzar sus habilidades motrices finas y gruesas. - Las actividades que realicen los docentes deben basarse en una pedagogía activa, dada la facilidad para trabajar en equipo, lo que fortalece el aprendizaje e incrementa la comprensión de la realidad.
V	<ul style="list-style-type: none"> - En esta etapa de la escolaridad, se va consolidando un pensamiento operativo, vale decir que le permite actuar sobre la realidad, los objetos; analizarlos y llegar a conclusiones a partir de los elementos que los componen. - La metodología de trabajo debe contemplar que los estudiantes se encuentran en capacidad de buscar información en fuentes diversas; así mismo, debe considerar el aprendizaje cooperativo, la escritura mejor estructurada de informes y la comunicación de resultados al resto de la clase. - Los valores guardan correspondencia con el sentido concreto que depara cada situación, donde incorporan paulatinamente las expectativas de la propia familia, grupo o nación.

Fuente: DCN 2009

El DCN comprende, durante toda esta etapa escolar, una serie de conceptos que se articulan para una mejor comprensión de la madurez emocional, moral, intelectual, física; que sirve como guía a los docentes para la optimización de recursos en el aula frente a los objetivos de aprendizaje y constituye la razón principal por la cual las condiciones en las que aprenden los niños deben ser observadas por el maestro:

Necesita conocer los estilos y ritmos de aprendizaje, las experiencias y conocimientos previos del estudiante, cuáles son sus modos de pensamiento, su desarrollo afectivo y su concepción del mundo, entre otros aspectos, que le

permitan seleccionar las estrategias más adecuadas para que los estudiantes aprendan⁴³.

Para hacer esto posible, el docente busca lograr aprendizajes eficaces tomando en cuenta elementos que van más allá de lo propiamente intelectual: el estado emocional, el ambiente familiar, el entorno educativo, la infraestructura escolar, etc. Sin embargo, todo ello parece caer en saco roto, pues en la rutina docente y la numerosa población estudiantil por aula hace imposible el tratamiento personalizado para que cada alumno logre la tan ansiada “construcción del aprendizaje”, donde el maestro es solo un guía y el imperioso mandato que los obliga al avance de temas, a las prácticas calificadas y evaluaciones que refuerzan más el aprendizaje memorístico y mecánico. El resultado de esto es una clase aburrida, impráctica, sin expectativas; incapaz de crear ninguna motivación en el niño y cae en el exceso metodológico de un conjunto de técnicas que sirven como paliativos para afrontar las clases, pero no tienen relevancia operativa cuando el niño está fuera de estos contextos de aprendizaje. El DCN, como documento fundamental que rige el sistema educativo en nuestro país, nos da ciertas orientaciones metodológicas al conceptualizar el aprendizaje como

un proceso que permite el desarrollo de capacidades, conocimientos y actitudes elaborado por los estudiantes en interacción con su realidad natural y social, haciendo uso de sus experiencias previas⁴⁴.

A partir de ella, se busca proponer estrategias y técnicas que orienten los procesos de enseñanza y de aprendizaje en favor de la obtención de competencias y capacidades. Donde la lógica de la competencia exige movilizar conocimientos, actitudes y todos los recursos que el niño posee a la ejecución pertinente de una tarea específica. Aunque el planteamiento sea adecuado, la práctica real no coadyuva a optimizar ni a mejorar los aprendizajes, sino que afianza y refuerza las actividades memorísticas, repetitivas y rutinarias. Sumando una evaluación que solo valida conceptos.

⁴³ MINISTERIO DE EDUCACIÓN. *Diseño Curricular Nacional*, p.12.

⁴⁴ MINISTERIO DE EDUCACIÓN. *Diseño Curricular Nacional*, p. 305.

Para el especialista en educación y Presidente del Consejo Nacional de Educación, Hugo Díaz, la problemática de la educación en el país se debe fundamentalmente a tres aspectos⁴⁵:

- a) El primer problema radica en la falta de calidad y equidad: "Somos un país demasiado inequitativo en términos de calidad de los aprendizajes", sentenció Díaz, quien explicó que en la última prueba de Evaluación Censal Estudiantil (ECE) 2013, aplicada por el Ministerio de Educación, la diferencia entre los resultados de la región mejor calificada (Moquegua) y la peor calificada (Loreto) fue abismal. "Los niños de segundo de primaria de colegios de Moquegua obtuvieron resultados tres veces mejor que los de Loreto tanto en matemáticas como comprensión lectora", añadió.
- b) El segundo problema es el enorme divorcio entre lo que propone el sistema educativo, a nivel superior, y lo que necesita el mercado actual. Las carreras en las cuales se está formando a los jóvenes muchas veces se hallan alejadas de las necesidades del sistema productivos.
- c) Por último, la mala gestión de la ejecución del presupuesto en el sector es preocupante. Díaz aseguró que anualmente el Minedu devuelve S/. 2. 850 millones al Tesoro Público. Además, las exigencias que implica manejar estos montos de dinero desbordan las capacidades en la administración.

1.5 La enseñanza de la música desde el DCN.

En el apartado anterior se presentó la estructura y caracterización de los niños de primaria en el DCN, el presente apartado versará sobre la concepción y tratamiento que se le da a la educación artística, y en especial a la música como expresión artística.

⁴⁵ EL COMERCIO: *Los tres problemas que existen en el sector educación del Perú en:* <http://elcomercio.pe/economia/peru/tres-problemas-que-existen-sector-educacion-peru-noticia-1714189>, 23 de junio del 2015, 20:30 horas.

El área de Arte tiene como finalidad

Contribuir al desarrollo de la capacidad comunicativa en los niños generando vivencias desde las diversas formas de expresión artística: Artes Visuales, Arte Dramático, Danza y Música, favoreciendo el manejo de los lenguajes gestual, corporal, gráfico-plástico, sonoro, etc. para usarlos en libertad al expresarse y permitir la creatividad, así como comprender las expresiones de los demás y realizar manifestaciones artísticas, apoyándose en el lenguaje oral, escrito y en las tecnologías de la información y comunicación⁴⁶.

La educación artística se muestra como un conocimiento subordinado a la comunicación ante la multiplicidad de sus expresiones: pintura, teatro, danza, música. En lugar de asumirlo como parte del conocimiento y la expresión humanas con un valor en sí mismo, éste busca favorecer las competencias comunicativas al ser un medio de expresión de emociones, sentimientos, creencias e identidad. Al ser el arte una experiencia estética personal, social, real, profunda; permite la construcción de una personalidad sensible y creativa en libertad, pero el desarrollo de ésta requiere tiempo y el manejo de un docente que sepa llevar a los niños al afinamiento de sus habilidades artísticas con actividades adecuadas que permitan el desarrollo de éstas. Como menciona Gardner⁴⁷ es durante los primeros años de escolarización donde los niños gozan de una considerable libertad de lo que pueden hacer cuando pueden expresarse y es justamente esa gama de posibilidades las que hay que aprovechar.

El área de arte⁴⁸ considera los siguientes aspectos:

- a) El arte es una interpretación de la naturaleza y del medio socio-cultural, así como la proyección del ser, ya que obedece a una necesidad humana y social de expresar ideas, creencias y valores, sobre todo el mundo interno del ser humano.
- b) Propiciar el uso de los diversos lenguajes artísticos de las artes visuales, el arte dramático, la danza y la música para expresar vivencias, emociones y sentimientos,

⁴⁶ MINISTERIO DE EDUCACIÓN. *Diseño Curricular Nacional*, p 256.

⁴⁷ GARDNER, Howard: *Educación Artística y Desarrollo Humano*, 1era. Ed., Buenos Aires, Paidós, 1994, p. 22.

⁴⁸ MINISTERIO DE EDUCACIÓN. *Diseño Curricular Nacional*, p 257.

posibilita un equilibrio afectivo y el desarrollo de un espíritu lúdico y creativo en constante descubrimiento y fortalecimiento de la identidad individual y cultural.

c) El arte es un medio para conocer, valorar y aprender de la cultura propia y de otras.

Además, posee dos organizadores base: *Expresión artística* y *Apreciación artística*. El primero supone la expresión espontánea de sentimientos, emociones y percepciones utilizando los elementos propios de cada manifestación artística y experimentándola con placer. El segundo supone percibir, observar, describir y explicar las diferentes características y el funcionamiento de las manifestaciones artísticas de su entorno individual, social, regional y nacional; disfrutándolas en la interacción con sus compañeros.

Los organizadores permiten sistematizar las Competencias de cada ciclo para el desarrollo de Capacidades en cada año de estudios. Competencias y Capacidades para el área en el curso de música están organizadas de la siguiente forma⁴⁹:

Cuadro de competencias y capacidades para el área de Arte para los ciclos III, IV y V

ÁREA: ARTE	COMPETENCIAS	CAPACIDADES
CICLOS III, IV, V	Expresión artística	<ul style="list-style-type: none"> - Entona y crea canciones con entusiasmo, ritmo y afinación. - Descubre en los sonidos su duración e intensidad. - Explora y produce sonidos proponiendo diversos ritmos con la voz, objetos e instrumentos. - Acompaña melodías empleando instrumentos musicales de percusión. - Propones diversos ritmos con la voz, acompañando las melodías con objetos e instrumentos, discriminando características del sonido (intensidad, altura, velocidad y duración). - Demuestra el desarrollo de su capacidad auditiva entonando canciones en forma individual y coral, cánones a dos y cuatro voces haciendo uso de matices de intensidad (suave, medio fuertes).

⁴⁹ MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2006): *Diseño Curricular Nacional*, Lima; pp. 140-141.

CICLOS III, IV, V		<ul style="list-style-type: none"> - Interpreta canciones, combinando, voz e instrumentos musicales de viento o cuerda. - Crea colectivamente melodías y canciones con diversas características.
	Apreciación artística	<ul style="list-style-type: none"> - Expresa sensaciones y emociones personales producidas por la música. - Disfruta y reproduce la tradición cultural y folklórica de su comunidad a través de canciones e interpretaciones de instrumentos musicales. - Descubre contrastes en diferentes tipos de melodías a través de la exploración y el reconocimiento de instrumentos por sus timbres. - Valora y describe las características de las melodías que escucha caracterizándolas. - Escucha diversas melodías de la cultura local, regional, nacional y universal expresando libremente sus impresiones. - Reproduce la tradición cultural y folklórica y la recrea haciendo uso de diversas melodías. - Expresa libremente sus impresiones personales al escuchar diversos tipos de música (clásica, popular, folklórica, rock, etc.) - Reconoce el sonido de diversos instrumentos y conversa sobre las sensaciones que le produce, explorando e identificando sus características. - Identifica el ritmo característico de los diversos tipos de música, reconociendo los instrumentos que intervienen en la ejecución musical. - Indaga sobre el arte como expresión instintiva.

Fuente: DCN 2006

Por tanto, la relación del arte con el DCN es enteramente funcional en tanto éste ayude a lograr capacidades comunicativas. La formación cultural del espíritu, el desarrollo de la sensibilidad estética y la creatividad son solo agregados dentro de las capacidades a desarrollar, no fines en sí mismos. Las canciones infantiles, el reconocimiento de letras y sílabas, el conteo y el cálculo a través de canciones solo son una estrategia para la

obtención de conocimientos y habilidades ajenas a la música, más no opuestas. Si esto es ¿Qué tipo de conocimiento proporciona la música y qué importancia tiene a nivel primario?

Para responder a esta pregunta hay que tener en cuenta los cambios que ha experimentado la concepción del arte en las últimas décadas y de su implicancia en la educación, así también el tipo de aprendizajes que proporciona a comparación de otros saberes que la escuela provee.

Para Enflant⁵⁰ el arte posmoderno busca transgredir las normas de la cultura oficial para así legitimarla. Un claro ejemplo de ello es el *Pop art* de Andy Warhol o la estética *Punk* de fines de 1970, las cuales se originaban de formas cotidianas de consumo o del “no hay futuro” como ideología suburbana que se comercializó hasta convertirla en parte de la cultura popular y símbolos artísticos. Si bien la idea del arte como Alta Cultura ha cambiado, las expresiones populares son parte del legado artístico de nuestra cultura, desde los huaynos hasta el rock, desde la pintura costumbrista hasta el grafiti callejero. Y en tanto expresiones, los niños están en contacto con ellas al punto de incorporarlas a sus propias formas de expresión. Pero aun así, la expresión y la apreciación artística son aspectos que deben educarse: pueden ser espontáneos y afirmar un sentimiento de libertad y goce, aun así; el conocimiento y la experiencia que de ellos deriva deben ser guiados por un docente que posea la suficiente habilidad pedagógica (y conocimiento) para afinar y desarrollar ese conjunto de habilidades que el arte puede aflorar en los niños.

Por ello hay que señalar la importancia del arte en la formación integral del ser humano en cualquier etapa de la vida y sobre todo en la primera infancia, la cual se reconoce cada vez más. Se reconoce una necesidad creciente por demostrar que el arte, como toda manifestación cultural se constituye como pilar fundamental en la construcción de una sociedad nueva, con otra visión de desarrollo vinculado a la calidad de vida y no solo al aspecto económico. Por ello, se considera imprescindible incidir en políticas culturales y educativas locales, regionales y nacionales como se menciona en la declaración de la conferencia de la Unesco en el Congreso Mundial de Educación por el arte, 2006.

⁵⁰ ENFLANT, Arthur. *La Educación en el Arte Posmoderno*. 1era. Ed., Barcelona, Paidós, 2003, p.134.

“Aplaudimos las decisiones de los gobiernos del mundo de colocar en el centro de sus agendas las reformas sus agendas las reformas educativas y el desarrollo cultural. Sin embargo sabemos que no siempre hay voluntad política y profesional para integrar las artes en una efectiva “educación para todos”, como instrumentos vitales para aprender derechos humanos, responsabilidad ciudadana e inclusive democracia”.⁵¹

De todas las formas de expresión artística que existen, creemos que la música es la que mejor ayuda a desarrollar la sensibilidad y la expresión de sentimientos. La música siempre ha tenido ese efecto mágico en nuestras emociones y debemos comprender el poder que tiene está en el desarrollo y fortalecimiento de habilidades para la formación integral del niño.

Recomendaciones

Después de abordar determinados conceptos básicos para comprender el conjunto del proceso de enseñanza aprendizaje, así como determinar la problemática que presenta se la educación musical en el nivel primario, es importante comprender que a pesar de tener detectados los problemas, no podemos lograr cambios notables que ayuden a la solución. A pesar de lo que contempla el DCN y recomienda se trace metas como el logro de competencias y capacidades.

Es necesario darle más importancia a la educación musical en nuestro país, ya que es un campo poco atendido y darle el valor que merece. Además comprender que la música no es solo entretenimiento o emoción, es también una herramienta que desarrolla capacidades que involucran otras habilidades en diferentes campos del saber. Promover esta idea en las escuelas y centros de formación docente (institutos y universidades) donde se debe fortalecer los conocimientos, habilidades y competencias para llevar a cabo tal fin.

⁵¹ OLAYA PARRA, Olga L: *Defensa de la Educación Artística, compromiso de todos los sectores educativo, artístico y cultural. Conferencia Mundial de Educación Artística, “construyendo capacidades creativas para el siglo xxi”, marzo 2006- Lisboa, Portugal en:* http://portal.unesco.org/culture/es/files/30179/11415069571olga_olaya_lucia.pdf/olga%2Bolaya%2Blucia.pdf ; 16 de junio del 2015, 14:03 horas.

CAPÍTULO 2

LA IMPORTANCIA DE LA MÚSICA EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA

En el presente apartado desarrollará aspectos relacionados a la música y el cerebro, así también el cómo la música beneficia y desarrolla habilidades en el niño desde una dimensión cognitiva, emocional y social, destacando su valor formativo y los diversos usos pedagógicos y terapéuticos que se otorgan desde la perspectiva musical, pedagógica y neurológica.

2.1 Música y cerebro: una relación natural.

El célebre divulgador científico español, Eduard Punset, se hace la siguiente interrogante ¿Hay algo que se pegue más que una buena melodía? Para explicar posteriormente el rasgo de universalidad que posee con respecto a otras prácticas sociales

“Yo no conozco nada que pueda mantener unido a un colectivo durante tanto tiempo; tal vez la religión o el credo político. Ahora bien, lo curioso es que tanto la religión como la política van a menos, mientras las melodías van a más⁵².”

Punset señala que en los estudios sobre la memoria y el comportamiento, se está demostrando en simios y humanos que los recuerdos son mucho más frágiles de lo que se pensaba:

La gente tiende a tergiversarlos con una facilidad extrema y a decir ‘Diego’ donde dijo ‘digo’. Además, resulta que los procesos cognitivos del cerebro son tan complicados que ahora sabemos a ciencia cierta que el inconsciente decide por nosotros unas milésimas de segundo antes de que nosotros resolvamos, de forma consciente, comer o no hacerlo, ir a la derecha o a la izquierda, olvidar una idea o recordarla⁵³.

Pero, si la memoria es frágil ¿Cómo es posible recordar largos estribillos o la letra entera de una canción si es que va acompañada de tonos y melodías? Al tocar algún

⁵² PUNSET, Eduard: *La música sirve para algo y lo demás, casi para nada*, en : <http://www.eduardpunset.es/19955/general/la-musica-sirve-para-algo-y-el-resto-para-casi-nada>; 26 de junio del 2015, 13:42 horas.

⁵³ PUNSET, Eduard: *La música sirve para algo y lo demás, casi para nada*, 26 de junio, 13:58 horas.

instrumento ¿qué hace pulsar muchos acordes o tocar diferentes notas de una canción sin equivocarnos?

Oliver Sacks (neurólogo) hizo célebre el caso del *hombre que confundió a su mujer con un sombrero* a través de un libro del mismo nombre. De entre muchos casos relatados, el más interesante es el caso del doctor P., el cual sufría de Prosopagnosia⁵⁴: una forma de Agnosia Visual donde el paciente no puede reconocer rostros, así se trate de alguien familiar. Nos narra el autor: “*el doctor P. era un Fischer-Dieskau veterano pero infinitamente suave, que combinaba una voz y un oído perfectos con la inteligencia musical más penetrante*⁵⁵.”

El doctor P. tenía problemas para saber dónde dejaba los objetos, reconocer sus formas o qué prenda de ropa debía ponerse, a pesar de no poder reconocer rostros o cosas, si es que cantaba o componía un fragmento musical que correspondía al acto y a ciertas características de los objetos que buscaba, podía encontrarlos. Este es un ejemplo de cómo el cerebro suplente reconocimiento visual por el musical: Suple la información que le falta y así lo interpreta como un todo coherente y con sentido completo, que creamos que todos nuestros comportamientos están bajo control así lo importante es que la información no falte aunque parte de ella no sea exacta⁵⁶.

En una entrevista que realizada por el programa *Redes para la ciencia*, Punset le afirma que inclusive en el cerebro más dañado, la música es lo último que se pierde, a lo cual Sacks responde:

“El cerebro sintoniza mucho con la música, inclusive en las personas llamadas poco musicales. Todos crecimos en un entorno en el que hay música por todas partes y el cerebro es muy sensible a la música. La música está presente en todas las culturas y es importante para cada persona...para cada cultura. En el Reino Unido aprendemos la canción “one two buckle my shoes” y una serie de frases pueden recordarse si se organizan con música. La gente recuerda toda la letra de una canción si va

⁵⁴ WIKIPEDIA. *Agnosia Visual* en: https://es.wikipedia.org/wiki/Agnosia_visual ; 27 de junio 2015, 14:04 horas.

⁵⁵ SACKS, Oliver: *El Hombre que Confundió a su Mujer con un Sombrero*. 1era. Ed., Barcelona, Anagrama. 1995, p 18.

⁵⁶ SACKS, Oliver: *El Hombre que Confundió a su Mujer con un Sombrero*, p 25.

acompañada de música. A menudo la gente con afasia (que ha perdido el lenguaje) puede mantener el lenguaje si está con música⁵⁷.

La música es importante en el sentido que nos ayuda a organizar el pensamiento y el lenguaje, e incluso parece ser innato. Tal como lo menciona Philip Ball “somos seres intrínsecamente musicales y detrás de esa destreza humana, se halla nuestro empecinamiento en buscar continuamente patrones⁵⁸.

Es así como tratamos de entender nuestro entorno, todo lo que nos rodea. Buscamos también patrones a través de la vista, buscamos regularidades, formas reconocibles. Y de eso se aprovecha la música: nos presenta patrones, una especie de puzzles, que el compositor o el músico manipula y es justamente esa manipulación lo que nos interesa, lo que nos atrae y lo que hace que nuestras emociones entren en juego. En los sonidos propios del ambiente eso no pasa. No hay patrones, aunque a veces tratemos de encontrarlos. Por ejemplo, si oímos un sonido fijo de agua que cae, después le sigue una serie de pausas idénticas, y la mayoría de personas creerán escuchar algún tipo de ritmo. Agruparán los sonidos y formarán probablemente una especie de melodía.

Pero ¿Qué es lo que entra a tallar en nuestro cerebro al momento de escuchar una melodía y como es este proceso? Para entender el proceso de percepción musical hay que conocer el cerebro.

2.1.1 Percepción del cerebro ante la música

Describir el sonido en términos de sus características físicas medibles es una cosa; entender los detalles de nuestra sensación auditiva, que tiene bastante de subjetivo, es otra muy distinta. La percepción, en general, es una colaboración entre el órgano que capta el estímulo y el cerebro, que lo interpreta⁵⁹.

El sonido está lleno de información útil acerca del entorno y de dónde proviene. Para extraerla e interpretarla el cerebro no actúa como una simple grabadora que recibe una

⁵⁷ REDES PARA LA CIENCIA. Entrevista al neurólogo Oliver Sacks; en: https://www.youtube.com/watch?v=P0ZS-k_mno4, 27 de junio 2015; 14:47 horas.

⁵⁸ SAENS, Cristina: *Las emociones son las encargadas de convertir un sonido en algo comprensible para los humanos-Entrevista a Philip Ball*, en <https://cristinasaez.wordpress.com/2010/05/16/la-musica-nos-hace-humanos/>; 27 de junio del 2015, 15:14 horas.

⁵⁹ DELAHAY, Fransisco, DE REGULES, Sergio: *El Cerebro y la Música* en: <http://www.comoves.unam.mx/assets/revista/87/el-cerebro-y-la-musica.pdf>; México, ¿Cómo ves? Revista de Divulgación Científica de la UNAM; 06 de julio del 2015, 22:38 horas.

señal y la registra tal cual, sino que distribuye el estímulo sonoro a diversas regiones del encéfalo, donde se llevan acabo los procesos de reconocimiento e interpretación. El oído es un analizador de ondas sonoras. Cuando se produce un sonido, entra por el canal auditivo, que tiende a amplificar las frecuencias altas (los sonidos agudos). El tímpano vibra y estas vibraciones se comunican a la cóclea, órgano en forma de tubo enrollado donde se alojan las células ciliares. Estas células son como varillas muy delgadas de distintos tamaños. Las más cortas resuenan con las componentes agudas del sonido, las más largas responden a las notas graves, de frecuencias más bajas. La cóclea, con ayuda de las células ciliares y la membrana basilar, separa el sonido en señales distintas para cada intervalo de frecuencias. Estas señales se transmiten a un haz de fibras nerviosas conocido como nervio auditivo, que las lleva al cerebro como si viajaran por cables separados. La primera parada en el cerebro es el tálamo, estructura situada en el centro del órgano y que retransmite la señal a la corteza auditiva primaria. Ésta identifica la frecuencia y la intensidad (la nota y el volumen, digamos) del tono que se escucha. Las cortezas auditivas —primaria, secundaria y terciaria— se localizan a ambos lados del cerebro, en una región llamada surco lateral, o cisura de Silvio.

Pero identificar la nota y el volumen de los sonidos que van llegando no basta para reconocerlos como música. Para eso está la corteza secundaria, que analiza información acerca de la armonía (la relación de las notas que suenan al mismo tiempo), la melodía (la relación de las notas en su sucesión temporal) y el ritmo (el patrón de notas acentuadas y notas débiles). Ahora sólo falta integrar toda esa información, la cual es tarea de la corteza terciaria.

De este modo, la división de hemisferios cerebrales que registran actividad musical sería de la siguiente forma⁶⁰:

⁶⁰ LACARCEL MORENO, Josefa: *Psicología de la Música y la Emoción Musical*, en <http://revistas.um.es/educatio/article/viewFile/138/122>. Barcelona, Revista Educatio, n° 20-21; 06 de Julio, 22:57 horas.

Actividades Cerebrales por Hemisferio al Escuchar y Ejecutar Música

HEMISFERIO IZQUIERDO	HEMISFERIO DERECHO
Preponderancia Rítmica (base de los aprendizajes instrumentales)	Emisión melódica no verbal (intervalos, intensidad duración etc.)
Elaboración de secuencias	Discriminación del timbre
Mecanismos de ejecución musical	Función video – espacial
Pronunciación de palabras para el canto	Intuición musical
Representaciones verbales	Imaginación musical

Fuente: <http://revistas.um.es/educatio/article/viewFile/138/122>

Se puede decir, desde una perspectiva global, que con más música hay más actividad en el H. Derecho, se utiliza también más éste para componer. Pero lo cierto es que en la conducta musical se utiliza todo el cerebro, teniendo en cuenta que la inteligencia musical se manifiesta a través de tres formas de conducta: la audición, la ejecución o interpretación y la composición. Cada una requiere movilizar áreas concretas conectadas a su vez con otras. Por ejemplo, Cuando se practica el canto, la articulación de las palabras, constituye una elaboración de secuencias y representaciones verbales localizadas en el H. Izquierdo.. Sin embargo, para dotar de “Expresión Musical” e interpretación emocional a una obra musical, es necesario que queden implicadas las diferentes partes del cerebro, tanto las referidas a la corteza, como ambos hemisferios y las zonas más profundas en las que se hallan los centros emocionales, es decir, es una actividad holística⁶¹ que no solo es una cuestión de percepción del oído, sino de vibración.

⁶¹ LACARCEL MORENO, Josefa: *Psicología de la Música y la Emoción Musical*; 06 de Julio, 23:12 horas

2.2 *Aportes de la música en el proceso de aprendizaje del niño*

Como se presentó en el apartado anterior, la música y el proceso de aprendizaje en el niño se dan desde la formación del nuevo ser en el vientre materno, está ayuda a la formación cerebral una vez nacido y la convierte en un factor primordial de aprendizaje, lo cual la convierte en una ventaja evolutiva.

De alguna forma, el éxito escolar está muy relacionado al concepto de inteligencia y la justificación sobre el valor educativo de la música se realiza desde la teoría de las *inteligencias múltiples* de Gardner, que se fundamenta en la visión de la música como *una inteligencia autónoma, susceptible de ser desarrollada como el resto de las inteligencias, con las que interacciona (lingüística, lógico-matemática, espacial, cinestésica-corporal y personal)*⁶².

Gardner, define la inteligencia como “la capacidad de resolver problemas o hacer productos valorados por una sociedad”. Según la teoría de las inteligencias múltiples (MI), todos los individuos poseen, al menos, en distintos grados, siete áreas de intelecto, que funcionan de manera relativamente independiente. Son las siguientes: las capacidades verbales y lógico-matemáticas, que se encuentran en la mayoría de los test de inteligencia; las aptitudes musicales, espaciales y cinestésicas, y las capacidades intrapersonales e interpersonales relacionadas con la comprensión de uno mismo y de los demás. Para Gardner, hay muchas formas de ser inteligente, y las personas no sólo pueden enriquecer las capacidades más sobresalientes, poseen además, la potencialidad de desarrollar las restantes inteligencias de un modo eficiente.

Por tanto, las inteligencias son potenciales, es decir, que se desarrollan dependiendo del contexto cultural en el que se hallen los individuos, de las oportunidades de aprendizaje que existan en las culturas. La inteligencia tiene una trayectoria evolutiva y todas tienen la misma importancia.

⁶² GARDNER, Howard: *Estructuras de la Mente*; Bogotá, Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 96.

Para Carabajo esto implica que

Si la educación básica no desarrolla las múltiples potencialidades humanas de forma generalizada en toda la población, se convierte en limitadora de ellas. La permisividad de nuestra sociedad con el analfabetismo de la mayoría de la población, impide el desarrollo de las potencialidades contenidas en nuestro cerebro⁶³.

O como señala el propio Gardner:

Puesto que las inteligencias se manifiestan de distintas formas en los diferentes niveles evolutivos, tanto el estímulo como la evaluación, deben tener lugar de manera oportuna y adecuada. Lo que supone un estímulo en la primera infancia, sería inadecuado en etapas posteriores, y viceversa. En el parvulario y los primeros cursos de primaria, la enseñanza debe tener muy en cuenta la cuestión de la oportunidad. Es durante esos años cuando los niños pueden descubrir algo acerca de sus propios intereses y habilidades peculiares. Concentrarse de forma exclusiva en las capacidades lingüísticas y lógicas durante la escolaridad formal, puede suponer una estafa para los individuos que tienen capacidad en otras inteligencias. Un repaso de los roles adultos, incluso en la sociedad occidental dominada por el lenguaje, muestra que las capacidades espacial, interpersonal o cinético-corporal, a menudo, desempeñan un papel fundamental. Y sin embargo, las capacidades lingüística y lógica forman el núcleo de la mayoría de los test de diagnóstico de la inteligencia y ocupan un pedestal pedagógico en nuestras escuelas⁶⁴.

Es importante comprender que las condiciones de aprendizaje de los niños facilitarán el desarrollo de sus potencialidades, al margen de que se privilegien ciertos conocimientos o no, es necesario involucrar todas las posibilidades, como la música y las artes, para el desarrollo integral de su personalidad y carácter. Por ello, el desarrollo de la “inteligencia” no debe prescindir de otras inteligencias que coadyuven a tal fin, sino promover la interacción de todas tomando en cuenta que todas se interrelacionan.

2.2.1. En el aspecto cognitivo

En relación con el desarrollo cognitivo, la inteligencia general y la inteligencia musical se desarrollan a medida que el individuo interactúa con la música, vincula las acciones a su marco conceptual y las incorpora dentro de un marco simbólico; es, por tanto,

⁶³ CARBAJO VÉLEZ, María del Carmen: *Historia de la Inteligencia en Relación con las Personas Mayores*, en Tabanque: Revista Pedagógica, Universidad de Valladolid, Número 24, 2011, p. 238.

⁶⁴ GARDNER, Howard: *Estructuras de la Mente*, p. 64.

importante que las experiencias musicales de la primera infancia aprovechen el desarrollo natural del niño. Por ejemplo, la educación musical *desarrolla la imitación y la improvisación* a partir de las percepciones previas; y la imitación desarrolla un importante papel para la adquisición de símbolos durante el periodo final de la etapa sensorio-motriz y la preoperativa⁶⁵.

Por otro lado, la educación musical valora el silencio y rechaza el exceso de ruido. *El silencio y la concentración interior* son imprescindibles para la adquisición de las habilidades cognitivas. Existen estudios que corroboran que los niños criados en casas excesivamente ruidosas tardan más en desarrollar habilidades cognitivas que los criados en casas silenciosas⁶⁶.

En relación con el *desarrollo psicomotor*, la música trabaja específicamente el *conocimiento de las posibilidades sonoras y de movimiento del propio cuerpo, su orientación respecto a los demás, a un espacio o a un tiempo*. La educación musical no puede desarrollarse sin el cuerpo y el movimiento, y la educación psicomotriz necesita de la música, la voz y los instrumentos musicales. Una correcta educación psicomotriz en los primeros niveles de la enseñanza prepara al niño para los futuros aprendizajes de la etapa escolar. El juego y el movimiento natural contribuyen a forjar rutas neuronales para el desarrollo cognitivo, la adquisición del lenguaje, la resolución de problemas, las actividades de pensar, planear y recordar, y la creatividad.

Es decir, lo que llamamos *personalidad integradora* o bien asentada (la persona a la que le es fácil prestar atención y concentrarse, concebir un plan y llevarlo a cabo, e idear nuevas formas de pensar y de actuar o de moverse) sólo puede desarrollarse en un niño que se lleva bien con su cuerpo. En este sentido, el movimiento desarrolla el cerebro. Santiago y Miras⁶⁷ indican que en los últimos años han aumentado los problemas de psicomotricidad, lo cual puede estar muy relacionado con la pérdida del juego tradicional en los patios y en

⁶⁵ PASCUAL MEJÍA, Pilar: *Didáctica de la Musical para la Educación Infantil*. 1era. Ed., Madrid, Pearson Educación, 2002, p. 55.

⁶⁶ PASCUAL MEJÍA, Pilar: *Didáctica de la Musical para la Educación Infantil*, p. 56.

⁶⁷ PASCUAL MEJÍA, Pilar: *Didáctica de la Musical para la Educación Infantil*, p. 54.

las calles, y que los niños que plantean retrasos psicomotrices suelen presentar además deficiencias en el aprendizaje incluso en las escuelas infantiles.

Respecto a la *capacidad lingüística*, es indudable que una adecuada estimulación musical favorece el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo; puede aumentar el número de conexiones neuronales en el cerebro, estimulando por lo tanto sus habilidades verbales. A través del lenguaje los niños organizan el pensamiento expresan ideas, sentimientos y reciben los de los demás. El lenguaje es un elemento indispensable para la expresión e integración, y la escuela debe fomentar las oportunidades de comunicación. La música contribuye a que el lenguaje se desarrolle de forma más rica y compleja.

Específicamente, las canciones ayudan enormemente al desarrollo del lenguaje (aumento de vocabulario, expresión, entonación, articulación y vocalización...) y, por otro lado, son una excelente herramienta en la fijación de conceptos.

En generaciones anteriores, era una práctica educativa habitual la entonación de canciones sencillas para memorizar, por ejemplo, la tabla de multiplicar. Campbell⁶⁸ indica que se ha comprobado que, tanto en bebés como en adultos, la música o el ritmo contribuyen a solidificar en la memoria todo tipo de conceptos incluidos las palabras. El estudio demostró que los bebés de tres meses recordaban mejor la forma de manipular móviles/ cuando escuchaban la misma música que oyeron durante su proceso de aprendizaje. Es muy positivo introducir música en todos los aspectos de la vida del niño, tanto en el ámbito familiar como en el escolar, con canciones conocidas, incluso inventadas por ellos, mediante las cuales verbalicen conceptos diversos (números, partes de cuerpo, etc.) y describan actividades cotidianas relacionadas con el paso del tiempo (inicio y final de actividades, entradas y salidas al patio, la hora de comer, de merendar, etc.) y/o de su autonomía personal (higiene, salud).

⁶⁸ STORR, Anthony: *La Música y la Mente, el fenómeno auditivo y el por qué de las pasiones*. 1era. Ed., Barcelona, Paidós, 2002, p.45.

2.2.2. En el aspecto emocional

Las actividades escolares pueden enseñar al alumno buenos hábitos de estudio, ayudarlo en sus esfuerzos por leer y comprender los conceptos matemáticos y a memorizar con facilidad. Pero la inteligencia no se mide solamente por la capacidad para leer, escribir, y memorizar. Igualmente importante es nuestro éxito en trabajar en comunidad, en recordar visualmente y auditivamente, en movernos y relacionarnos con soltura y sensibilidad, en expresar emociones y aliviar el estrés, en escuchar nuestra “voz interior” y confiar en ella. Todas estas capacidades se mejoran escuchando y haciendo música; porque la música es capaz de sacar emociones y los niños son tan capaces como los adultos, si no más, de comprender el sentido emocional de la música⁶⁹.

El cine conoce muy bien este principio y utiliza la música como herramienta para hacernos sentir emociones. De acuerdo con un estudio de Juslin y Laukka⁷⁰, la música provoca emociones cuando estamos solos, y las emociones son más poderosas cuando son positivas que negativas. Richard Restak sugiere que una de las recetas para mantener una fresca habilidad mental es usar la música para tener un estado de ánimo positivo, relajarse y estimular la corteza visual con la imaginación. En la Universidad de Zúrich (Suiza) se realizó un experimento sobre el impacto de la música en nuestro estado de ánimo con tres variables: música, imágenes o combinación de las dos. Los resultados revelan que la música tiene mayor poder de influencia al momento de provocar una emoción. La música activa la corteza visual para visualizar imágenes relacionadas con la emoción⁷¹. Eso se puede probar con un ejemplo muy sencillo, cuando vemos una película, la secuencia de imágenes que crean la trama crean expectativa sobre la historia, pero lo que desencadena nuestras emociones es la música triste, alegre, emocionante o angustiante que se presenta en cada una de las escenas. La música es capaz de crear entornos emotivos que influyen en el aprendizaje en tanto sirva para ayudar a controlar nuestras emociones, a manejar

⁶⁹ SHAPIRO LAWRENCE, Edward: *Inteligencia Emocional para Niños*. 1era ed., México, Vergara, 1997, p. 154.

⁷⁰ SAENS, Cristina: *Las emociones son las encargadas de convertir un sonido en algo comprensible para los humanos-Entrevista a Philip Ball*, en <https://cristinasaez.wordpress.com/2010/05/16/la-musica-nos-hace-humanos/>; 01 de julio del 2015, 16:12 horas.

⁷¹ SAENS, Cristina: *Las emociones son las encargadas de convertir un sonido en algo comprensible para los humanos-Entrevista a Philip Ball*, 01 de julio del 2015, 16:34 horas.

nuestros estados de ánimo con nosotros mismos y el resto. Nuestra capacidad de identificar nuestras emociones y de empatizar con otros.

El ya mencionado “Efecto Mozart”⁷² (en general, la música clásica) busca desarrollar el intelecto y las emociones en bebés y niños desde que se encuentran en el vientre hasta su estimulación progresiva conforme su proceso evolutivo. De acuerdo a esto, la regulación de las emociones tiene que ver con los tonos musicales de acuerdo a las pulsaciones de nuestro corazón y el cambio de presión arterial que el efecto musical (con la entonación y el ritmo) pueda influir en melodías suaves hasta las más agresivas, y es la música clásica la que emplea esta riqueza de ritmos y cambios de tono, momentos y alturas de sonido; que nos ayudan a utilizarla como una herramienta para la educación emocional⁷³.

2.2.3. En el aspecto social⁷⁴

En relación con la socialización, la educación musical cumple una función importante, ya que nada integra tanto a los niños como la música. Durante la educación primaria se produce el paso del juego solitario al juego paralelo, y de éste al juego con los otros. La música enseñará las habilidades sociales de hacer turnos, escuchar y comunicar.

La primera habilidad que hemos de dominar para relacionarnos bien con otras personas es, evidentemente, la de escuchar bien, poner oído, atención, hacer el esfuerzo consciente de conectar con el otro. La intensidad, como parámetro del sonido, es el aspecto de la comunicación verbal que debe ser tratado de modo preferente; ya que, por exceso o por defecto, puede dificultar las relaciones sociales de los niños que aún no han aprendido a escuchar verdaderamente. En el aula, puede observarse frecuentemente cómo los niños

⁷² ORDOÑEZ MORALES, Esteban (et al.): *Análisis del Efecto Mozart en el desarrollo intelectual de las personas adultas y niño*, en <http://ingenius.ups.edu.ec/documents/2497096/2497485/Art3.pdf>: Revista de Ciencia y Tecnología Ingenius; 01 de julio del 2015; 17:32 horas.

⁷³ ORDOÑEZ MORALES, Esteban: *Análisis del Efecto Mozart en el desarrollo intelectual de las personas adultas y niño*; 01 de julio del 2015; 17:33 horas.

⁷⁴ PASCUAL MEJÍA, Pilar: *Didáctica de la Musical para la Educación Infantil*; 1era. Ed. Madrid, Pearson Educación, 2002, p. 58.

tienden a evitar al niño que siempre grita y tampoco hacen caso al niño que habla tan suave que nadie logra oírlo.

Por otra parte, respecto al desarrollo de la creatividad y la originalidad, la música ofrece al niño múltiples posibilidades de desarrollo del pensamiento convergente y divergente y es un instrumento de expresión no sólo sonoro, sino también verbal, corporal y emocional. La personalidad del alumno de educación infantil se desarrolla extraordinariamente con las actividades creativo-musicales, al poder dar rienda suelta a su imaginación.

En conclusión, diversas investigaciones avalan que las clases de música impartidas desde la edad infantil desarrollan las capacidades de los escolares y que la enseñanza de la música, entre otros aspectos, ayuda al perfeccionamiento auditivo, contribuye al desarrollo psicomotor, mejora el desarrollo de la memoria, favorece la capacidad de expresión, fomenta el desarrollo del análisis del juicio crítico e integra el saber cultural y el gusto estético.

Sin embargo, tenemos que señalar aquí que estos efectos positivos no se producirán, en igual medida, mediante un adiestramiento instrumental o solfístico, sino que nos estamos refiriendo a una educación musical integral, basada en principios pedagógicos y en una metodología acordes con el desarrollo psicológico y social. Por lo tanto, la educación musical en Infantil debe tener como finalidad la formación integral de todas las facultades del hombre (psicológicas, sociológicas, psicomotoras e intelectuales), no sólo las musicales; debe, además, estar destinada a todos los niños y desarrollarse en un ambiente de libertad, espontaneidad y creatividad, en el que no importen los resultados, sino el proceso de creación y la participación. Dado el carácter global de la educación infantil, la música deberá relacionarse con otras áreas artísticas, del currículo y con el desarrollo general (motricidad, sensorialidad, afectividad).

La metodología será progresiva, secuenciará los contenidos y se basará en el principio de actividad, entendida ésta como experimentación y participación; será lúdica

para fomentar la exploración, la experimentación, así como otros importantes aspectos como el respeto a los turnos, el juego simbólico y el aprendizaje cooperativo.

Por último, no hay que desdeñar el protagonismo de las familias en esta etapa educativa. En este sentido, es importante la colaboración entre la escuela y los padres, ya que sin ellos el trabajo sería en vano.

2.3. Música como terapéutica

La Musicoterapia es la utilización de la música y/o de sus elementos (sonido, ritmo, melodía y armonía) por un Musicoterapeuta o profesional calificado, con un paciente o grupo, en un proceso destinado a facilitar y promover comunicación, aprendizaje, movilización, expresión, organización u otros objetivos terapéuticos relevantes, a fin de asistir a las necesidades físicas, psíquicas, sociales y cognitivas⁷⁵. Del Campo explica que cuando la música y el sonido se utilizan como agentes de intercambio para establecer una relación terapéutica, que posibilite el crecimiento y el desarrollo de la persona, nos encontramos ante un proceso musicoterapéutico. Alvin una de las pioneras de esta especialidad científica, la define como “El uso dosificado de la música en el tratamiento, rehabilitación, educación y adiestramiento de adultos y niños que padecen trastornos físicos, mentales y emocionales⁷⁶”.

Se define como una rama de la medicina recuperativa, que mediante la música se ocupa de coadyuvar en la recuperación orgánica, espiritual y emocional de personas con diversas deficiencias. Benenson citado por Chinchón) la define como:

Especialización científica que se ocupa del estudio e Investigación del complejo Sonido - Ser Humano, sea el sonido musical o no, tendiente a buscar los métodos diagnósticos y los efectos terapéuticos de los mismos⁷⁷.

⁷⁵ CHINCHÓN PASCUAL, María Jesús (et al.): *Música y Salud: Introducción a la Musicoterapia*; Madrid, Ediciones UNED, 1999, p. 18.

⁷⁶ ALVIN, Juliette: *Musicoterapia*, en https://books.google.com.pe/books?id=wQIhkMhmXbwC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. Barcelona: Paidós educador. 04 de julio del 2015; 22:50 horas.

⁷⁷ CHINCHÓN PASCUAL, María Jesús: *Música y Salud: Introducción a la Musicoterapia*, p.20.

El término Musicoterapia se presta a confusión, porque la música en sí no tiene verdadero efecto curativo. Se podría utilizar mejor el término de *Técnicas psicomusicales de rehabilitación o de estimulación musical para el desarrollo*⁷⁸. La musicoterapia se usa con niños, con adultos y personas de la tercera edad con diferentes problemas. También se emplea con personas que no están enfermas o que no tienen algún problema, para mejorar el bienestar personal, para desarrollar la creatividad, mejorar el aprendizaje, las relaciones interpersonales y para el manejo del estrés.

La musicoterapia les permite a las personas:

- Explorar sus sentimientos.
- Hacer cambios positivos en su estado de ánimo y en su estado emocional.
- Desarrollar un sentido de control de sus vidas a través de experiencias de éxito.
- Aprender o poner en práctica habilidades para resolver problemas y conflictos.
- Mejorar la socialización.

La idea de base es reconocer que gran parte de las enfermedades tienen su origen en el cerebro, que luego transmite a una parte del cuerpo un estímulo determinado que reproduce una enfermedad.

Con la musicoterapia se intenta hacer llegar al cerebro unos estímulos que le lleven a una relajación o anulación de los que reproducen la enfermedad, a través de diversas melodías con las que se pueden conseguir efectos sorprendentes.

Aunque la musicoterapia ya se conoce desde la antigüedad, en los años 40 de nuestro siglo se utiliza como rama de medicina recuperativa, con efectos fisiológicos, afectivos y mentales, contribuyendo a un equilibrio psicofísico de las personas. Los ámbitos de aplicación son: educativo, sanitario y social⁷⁹.

⁷⁸ MAZARIEGOS ORANTES, Anayanci: *Terapia Musical*, en: http://www.depadresahijos.org/educacion_psicologia/terapia_musical.html. 04 de julio del 2015; 22:58 horas.

⁷⁹ ALVIN, Juliette: *Musicoterapia*; 04 de julio del 2015, 23:01 horas.

2.3.1. *Fundamentos de musicoterapia*⁸⁰

a) La música es una conducta humana.

Dado que la música es un arte, la explicación de su significado y función pertenece a la estética. El hombre, organiza los estímulos que le informan sobre el medio y crea nuevos diseños para emplear estos estímulos, derivándose de éstos su sentido estético, al desarrollarse modos de enriquecer su relación con los sentidos. El papel de la música es enriquecer. Los sentidos son la base para desarrollar nuestra inteligencia y sentido estético, perjudicando este desarrollo el aislamiento o monotonía de estímulos. El hombre ha producido sonidos y de alguna manera los ha ordenado en alguna organización que, de modo predominante, es rítmica y a veces también melódica y armónica. Por ello, la causa por la que el ser humano necesita la música se ha señalado como la necesidad universal de organización.

b) Ritmo, organizador e impulsor de energía:

Es el elemento fundamental de la música de todas las culturas, es necesario, ya que la organiza y le proporciona energía. Un hecho universal es dormir a un bebé cantándole una nana, ya que por su ritmo adormecedor, monótono y con marcada regularidad, simula el ambiente prenatal.

Hace posible la danza, una actividad conjunta y específica, surgiendo una unidad de propósito y actividad en el grupo. Según el ritmo, serán las respuestas del ser humano: música lenta no requiere actividad física, mientras que la rápida es más energética, así como la monótona provoca un efecto de control. En personas discapacitadas las actividades rítmicas facilitan la práctica grupal, sin ser necesaria la comunicación verbal.

c) Música como realidad estructurada:

La música requiere una conducta cronológica adaptada a la realidad y un modo objetivo, inmediato y continuado.

- Permite una conducta adecuada a capacidades físicas y psicológicas.

⁸⁰ CHINCHÓN PASCUAL, María Jesús (et al.): *Música y Salud: Introducción a la Musicoterapia*, p.24-28.

- Provoca una conducta orientada a la afectividad.
- Provoca una conducta elaborada de acuerdo a los sentidos, aumentando su uso y discriminación, suscitando ideas extramusicales.

El individuo se compromete a sí mismo momento a momento en las conductas que la música exige, que determinan en primer lugar, su conducta. Este compromiso es temporal, si bien influencia a largo plazo al individuo. La motivación que requiere permite una modificación de conducta, siendo importante que se gobierne y conozca a sí mismo. Cuando el niño adquiere este compromiso, la conducta se adapta a la realidad, dándose de diversas formas: respuesta a los estímulos auditivos de la música, las palabras, los instrumentos, y/o las indicaciones del terapeuta. Las conductas musicales van de lo simple a lo complejo, permitiendo adecuar la conducta, a las pautas de respuesta psicológica, según su modo (triste-feliz/tonalidad), motivación (débilfuerte/intensidad) e intelecto (capacidad de respuesta).

d) Música como auto-organización:

- Posibilita la autoexpresión. La autoorganización se refiere a respuestas muy profundas que parten de la conducta en relación con actividades individuales. En su compromiso musical está reflejándose su necesidad de expresión de su personalidad y sus emociones, dando lugar a valoraciones y apreciaciones personales. Aunque ya es un disfrute la propia ejecución musical.
- Permite recibir premios y castigos de forma socialmente aceptable. Por ejemplo, un castigo sería un silencio, y una recompensa un solo.
- Eleva la autoestima, al sentirse necesario, tener expectativas de éxito, formar parte de un grupo... El aprendizaje positivo eleva la autoestima.
- En discapacitados, permite el desarrollo de conductas compensatorias. Pueden adaptarse las actividades musicales a fin de que se integre y vea que es un déficit que no implica a toda su persona.

e) Relación con los demás:

La música permite elegir la respuesta ante el grupo y expresarse de modo socialmente aceptable. Da oportunidades de asumir responsabilidad, en conductas autoorientadas o dirigidas a los demás. Aumenta la interacción social, la cooperación grupal y la recreación.

2.3.2 Educación infantil y la musicoterapia

En musicoterapia infantil son muy importantes las canciones de bienvenida, que son canciones sencillas que incluyen un saludo personalizado con el nombre del pequeño. Después, se van realizando las diferentes actividades planteadas según los objetivos. Algunos ejemplos de actividades son:

- Cantar: Una canción adecuada para cada actividad dependerá del objetivo a conseguir, la edad y la capacidad del niño.
- Audición musical: fomenta principalmente la atención, el reconocimiento de sonidos, y puede servir para conseguir momentos de relajación durante la sesión.
- Juegos musicales: son todas aquellas actividades que tienen como protagonista un instrumento o una acción musical, que están regidas por unas normas que se deben cumplir, y que tienen un objetivo a conseguir.
- Improvisación vocal e instrumental: permite un ambiente flexible en que el niño es libre de tocar o cantar lo que quiere, siempre dentro de unos límites. Este espacio es muy importante para los niños acostumbrados a un ambiente de aprendizaje muy rígido, y fomenta la expresión espontánea y la creatividad.
- Composición de canciones: fomenta la creatividad y la imaginación. El niño puede componer una canción cambiando la letra de una canción conocida o inventando una nueva melodía.

- Viajes musicales: con ayuda de una audición, guiamos la imaginación del niño hacia otro lugar, como si lo metiéramos dentro de un cuento en el que él es el protagonista y pasan cosas increíbles...

- Tocar instrumentos: la habilidad necesaria para tocar un instrumento implica un desarrollo de ciertas funciones motrices que pueden ser un objetivo en sí mismo. Pero también tocar en grupo implica trabajar la relación con el otro, la espera de los turnos, la escucha del otro o la coordinación con éste.

2.3.3 Aplicaciones de la Musicoterapia

Fundamentalmente podemos dividirla en dos campos generales de aplicación⁸¹:

Musicoterapia Curativa	Musicoterapia Preventiva
<ul style="list-style-type: none"> • Con mujeres embarazadas en tratamiento psicoprofiláctico. • Con niños prematuros y recién nacidos. • En rehabilitación y estimulación precoz. • En educación especial. • En psiquiatría infantil, de adolescentes y adultos. • En geriatría y geropsiquiatría. • En tratamiento contra las drogas. • En anorexia y bulimia. • En problemas de pareja y terapia familiar. • En pacientes con parálisis cerebral, epilepsia, problemas de lenguaje, etc. • En pacientes con espina bífida, distrofia muscular, amputados, ciegos y sordos con problemas emocionales. • En pacientes con cáncer. • Con enfermos terminales. 	<ul style="list-style-type: none"> • Autoayuda a nivel personal. • En períodos de gestación y primera infancia. • En educación preescolar y primaria. • En actividades de tiempo libre y colonias. • En centros jóvenes y adolescentes. • En centros sociales para la tercera edad. • Como dinámica antiestrés en el trabajo.

Fuente: Jauset Berrocal (2008)

⁸¹ JAUSSET BERROCAL, Jordi: *Música y Neurociencia. La Musicoterapia: sus fundamentos, efectos y aplicaciones terapéutica*,. 1era Ed., Barcelona, UOC, 2008, pp. 118-122.

2.4 *El valor formativo de la música.*

La práctica musical es un valor y desarrolla valores. No debemos asumirla como un hecho aislado de la dimensión formativa en la escuela, pues la música, como ya se resaltó anteriormente, posee un sentido organizador que sirve de herramienta para desarrollar habilidades que son necesarias en otras asignaturas. Por ello el sentido de *valor formativo* que tenga la música no puede estar separado del concepto de educación.

Al ser la educación un proceso intencional de carácter teleológico, organiza los conocimientos de un área determinada del saber para convertirlos en una parte importante de la dimensión cultural de cada niño. La educación hace que el conjunto de los saberes de una cultura sean seleccionados y previstos desde los procesos y experiencias que deben vivir los educandos⁸². Y ello no es posible si no se integra en el currículo lo que Walter Peñaloza considera una visión tridimensional de la educación: *la Humanización, la socialización y la culturación*:

Hominizar al hombre, o sea, lograr el desenvolvimiento de sus capacidades corporales y síquicas individuales, el apoderamiento de su lengua, su libertad, autonomía personal, capacidad inquisitiva, percepción de los valores y creatividad, no es posible sino a través de la socialización (contactos vivenciales y relaciones con los demás y despertamiento individual al grado y ritmo de esas relaciones) y de la culturación (captación y comprensión de las creaciones culturales del grupo social)⁸³.

Por tanto, asumir esta tridimensionalidad para la formación del hombre lo vincula directamente sobre las experiencias que intercambia con los demás a través del mundo de los valores en la medida que convive con los demás.

Los valores son cualidades que permiten encontrar sentido a lo que hacemos, a responsabilizarnos por nuestras acciones, a tomar decisiones de manera consciente y de acuerdo a lo que pensamos, resolver problemas personales y definir con claridad los objetivos planteados. Por ello, Guevara da un acercamiento al concepto de valores como

⁸² PEÑALOZA RAMELLA. Walter: *El Currículum Integral*; 3era. Ed., Lima, Fondo Editorial de la UNMSM, 2005, p. 17.

⁸³ PEÑALOZA RAMELLA. Walter: *El Currículum Integral*, p. 117.

*formas ideales de vida, como creencias básicas que en última instancia explican la conducta de un individuo y de una sociedad*⁸⁴.

Las cosas ni los acontecimientos no tienen valor por sí mismos, sino que les asignamos un valor en tanto compartimos esa experiencia con los demás. La música es una actividad que congrega y une a las personas, que libera sus emociones de forma espontánea y a través de ella podemos expresarnos con libertad.

La música como recurso pedagógico enriquece la formación integral del niño, no solo por su aspecto formativo sino también por su aporte en el sano desarrollo del individuo, de su personalidad. Entre sus ventajas está el desarrollo del aspecto intelectual, socioafectivo, psicomotor, de crecimiento personal y formación de hábitos.

En el aspecto intelectual, la música desarrolla una relación apropiada con el propio organismo, permite la improvisación de respuestas creativas a situaciones imprevistas; favorece la atención, observación, concentración, memorización, experimentación, la agilidad mental y la creatividad, permite evaluar resultados, mide capacidades, ayuda al conocimiento de sí mismo, y enseña a pensar. Y en el aspecto psicomotor, la música condiciona el cuerpo, desarrolla la psicomotricidad fina y gruesa, la agilidad corporal y autonomía, y el combate o energía constructora, y en el aspecto relativo al crecimiento personal desarrolla el sentido de la justicia, promueve la libertad, alivia el temor y la timidez, canaliza la agresión, desarrolla voluntad y autocontrol, enseña a delimitar libertades y a tomar decisiones, ofrece una visión del mundo y canaliza el logro de metas. Además, la música cumple una función muy importante en el desarrollo socio-afectivo del niño al enseñar a diferenciar roles y definir responsabilidades, lo capacita para una mayor y mejor participación en el aula, en la relación con los compañeros y hasta con los mismos adultos al compartir o interactuar con ellos a través de juegos y actividades musicales (cantar o tocar un instrumento), dirigidas fundamentalmente a ejercitar destrezas. El niño experimenta emociones y espontaneidad, así como también el crecimiento de sus

⁸⁴ ZAMBRANO DE GUERRERO, Amarilis (et al.): *Para Qué Educar en Valores*, en: <http://servicio.bc.uc.edu.ve/multidisciplinarias/educacion-en-valores/v1n7/v1n72007-11.pdf>; Revista Educación en Valores. 05 de julio del 2015; 12:44 horas.

sentimientos estéticos reforzados, por ejemplo por los juegos con canciones que motivan al contacto físico. La música produce satisfacción al niño, despierta su observación y aceptación de todo cuanto lo rodea; le permite seguridad al desplazarse y ubicarse en el tiempo y en el espacio⁸⁵.

Le facilita la integración grupal al compartir cantando y tocando los instrumentos con los compañeros, lo que refuerza, a su vez, la noción de trabajo cooperativo y otros indicadores de buena convivencia, como el respeto a la diversidad y el amor a sus semejantes. El niño se sensibiliza ante el arte y la naturaleza, descubre un nuevo medio de expresión y comunicación, fortalece su autoestima, conoce y expresa sus capacidades, demuestra su perseverancia en el alcance de metas; se motiva a superar dificultades cuando, al participar en producciones artísticas, se esfuerza en aplicar correctamente los elementos básicos de la música. Le permite descargarse, relajarse, expresar sentimientos y canalizar sus energías de una manera apropiada, le sirve como medio para expresar el respeto hacia vida de los demás y la suya. En cuanto a la adquisición y reforzamiento de hábitos, enfrenta al individuo con sus propias habilidades y limitaciones, ofrece aprendizaje y cumplimiento de normas, enseña a respetar, a utilizar el tiempo permitiendo un uso constructivo del tiempo libre.

En conclusión, en concordancia con Cornejo Rodríguez:

La música efectivamente es una herramienta muy útil para la formación en valores, ya que enseña a compartir entre los alumnos al participar de manera cooperativa en producciones musicales, desarrolla el sentido de la sana competencia, permite confrontar los rasgos personales entre los alumnos, establece nexos sociales, fomenta el trabajo en equipo, y permite demostrar al alumno su capacidad de alcanzar metas propuestas⁸⁶.

⁸⁵ CORNEJO RODRÍGUEZ, Pedro Alfonso: *El Valor Formativo de la Música para la Educación en Valores*, en: file:///C:/Documents%20and%20Settings/camilo/Mis%20documentos/Downloads/Dialnet-ElValorFormativoDeLaMusicaParaLaEducacionEnValores-3825651.pdf; Revista de Educación y Humanidades, 05 de julio del 2015, 01:03 horas.

⁸⁶ CORNEJO RODRÍGUEZ, Pedro Alfonso: *El Valor Formativo de la Música para la Educación en Valores*; 05 de julio, 01:06 horas.

2.5 Los usos pedagógicos de la música

Los usos pedagógicos de la música son diversos y enriquecedores, tanto que en la actualidad se la ha aplicado en diversos campos de conocimiento: lingüística, matemáticas, medicina, psiquiatría, antropología, filosofía, etc. Así lo prueba los trabajos académicos y bibliográficos que señalamos a continuación:

a) Lenguaje y lenguas extranjeras

- En el área de enseñanza de lenguaje, la tesis para optar por el grado de maestría de Delmis Palma Cruz⁸⁷ utiliza diferentes estrategias y entre ellas, la música para la enseñanza de la ortografía en alumnos de primaria. Pone énfasis en actividades que refuerzan el acento y la entonación de palabras y oraciones a través de canciones que ayuden a identificar las modalidades tónicas de las palabras.
- En comprensión lectora tenemos al peruano Ricardo Dolorier Urbano, el cual ha creado un método de comprensión lectora bautizado como “Método Dolorier”⁸⁸, que consiste en retomar la vieja usanza de la lectura oral teniendo como base la entonación porque la entonación es lo que le da sentido a lo que leemos y refuerza la memoria. Por ello, *para aprender y para comprobar que el niño lee bien hay que leer en voz alta.*⁸⁹
- También tenemos la tesis del chileno Juan Sebastián Vergara Palma⁹⁰, la cual refuerza la idea de lectura melódica y entonacional de Dolorier a través de utilizar grados tonales al momento de leer en voz alta.

⁸⁷ PALMA CRUZ, Delmis Lorena: *Uso de estrategias didácticas para la enseñanza de la ortografía (escritura de palabras) a partir de situaciones comunicativas concretas, en el cuarto grado de la Escuela Primaria de Aplicación Musical de San Pedro Sula*, en: http://www.cervantesvirtual.com/portales/universidad_iberamericana/autor/58986/Palma%20Cruz,%20Delmis%20Lorena. Tesis para optar por el título de Master en Enseñanza de Lenguas con Orientación en Español, Dirección de Posgrado de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán- Honduras; 09 de Julio, 11:54 horas.

⁸⁸ YOUTUBE: *Entrevista a Ricardo Dolorier*, en: <https://www.youtube.com/watch?v=YmyJxkHof4Q>; 09 de Julio del 2015, 12:34 horas.

⁸⁹ YOUTUBE: *Metodo Dolorier y Entonacion en la Lectura*, en: <https://www.youtube.com/watch?v=fFCo9kAde5w>; 09 de Julio del 2015, 12:34 horas.

⁹⁰ VERGARA PALMA, Juan Sebastian: *El Desarrollo de la Lectura Melódica a Través del Sistema de Grados Tonales*, en: <http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/106468>. Tesis para optar al grado de Magíster en

- Para la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, tenemos la tesis de multiautoral de Jorge Alejandro Bonilla Rojas, Miguel Ángel Herrera González, Gladys Andrea Leal Torres y Diego Ricardo Parra Camargo titulada “La Música como Herramienta Didáctica para la Enseñanza-Aprendizaje del Vocabulario en Inglés como Lengua Extranjera”⁹¹. El cual versa sobre diferentes actividades para el aprendizaje del vocabulario en lengua inglesa como el uso de canciones como herramienta didáctica que les permiten evocar el vocabulario necesario para responder de una forma eficaz a situaciones comunicativas reales.

b) Historia

- El artículo de Julio Rodríguez Fritos “Música y Enseñanza de la Historia”⁹² propone que la música puede utilizarse como una herramienta para la ambientación e un tema o periodo histórico, la comprensión de los aspectos culturales de una época determinada, dramatizaciones musicalizadas de acontecimientos importantes de la historia y montajes audiovisuales.

c) Literatura

- La tesis doctoral de la española María Dolores Escobar Martínez es un ejemplo de lo creativa que puede ser la mezcla entre música y literatura⁹³. Si bien el espacio de aplicación es en el nivel secundario, no deja de ser interesante la posibilidad de

Educación con mención en Currículum y Comunidad Educativa. Universidad de Chile-Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Educación, 09 de Julio del 2015, 12:50 horas.

⁹¹ BONILLA ROJAS, Jorge Alejandro (et al.): *La Música Como Herramienta Didáctica para la Enseñanza-Aprendizaje del Vocabulario en Inglés Como Lengua Extranjera*, en: <http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/8104/T26.07%20B641m.pdf?sequence=1>. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de La Salle – Colombia. 09 de julio del 2015, 14:37 horas.

⁹² RODRÍGUEZ FRITOS, Julio: *Música y Enseñanza de la Historia*, en: dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2328475.pdf. 09 de Julio del 2015, 17:11 horas.

⁹³ ESCOBAR MARTÍNEZ, María Dolores (2010): *Literatura y música. Un modelo didáctico de Interpretación Intertextual en Educación Secundaria*, en: <http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/10762/EscobarMartinezMDolores.pdf?sequence=1>. Universidad de Murcia- Facultad de educación, Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura. 09 de julio del 2015, 17:26 horas.

adaptarlo a otros niveles: Karaoke literario, dialectos a través de canciones populares, taller músico-teatral, Relatos y poemas musicalizados, etc.

d) Matemáticas

- Los españoles Albert Casals Ibáñez, Carmen Carrillo Aguilera y Carlos González-Martín⁹⁴, muestran la estrecha relación entre música y matemáticas, además de resaltar los recientes proyectos que profundizan sobre el tema (El proyecto EMP-M). El proyecto, promovido por la Unión Europea, incide principalmente en dos aspectos dentro del contexto de la educación primaria: por un lado, en el trabajo conjunto de habilidades matemáticas y musicales desde una perspectiva competencial; y por otro lado en el fomento de la creatividad de los docentes como medio para favorecer una aproximación más interdisciplinaria a la enseñanza. Se busca integrar la enseñanza de la matemática y la música y no tomarlas como asignaturas separadas, sino enseñarlas como una sola.

e) Educación Física

- Para Begonia Larreta Ramos⁹⁵, la música pretende ser una guía para invitar al profesorado de Educación Física a utilizarla como recurso didáctico significativo a la hora de preparar actividades. En el artículo se habla de los efectos de la música sobre el organismo, de las funciones que la música puede cumplir en la clase, de la sistematización de su uso y de los procedimientos para su selección y utilización: como ambiente de fondo, como recurso motivacional, organizativo, coordinación corporal, etc.

⁹⁴ CASALS IBÁÑEZ, Albert (et al.): *La Música También Cuenta: Combinando Matemáticas y Música en el Aula*, en: <http://musica.rediris.es/leeme/revista/casalsetal14.pdf>. Revista electrónica de Lista Electrónica Europea de Música en la Educación (LEEME), n° 34, 2014, 09 de Julio del 2015, 17:58 horas.

⁹⁵ LARRETA RAMOS, Begonia (2003): *La Música Como Recurso Didáctico en la Educación Física*, en: <http://recyt.fecyt.es/index.php/retos/article/viewFile/35080/19013>. 09 de Julio del 2015, 18:10 horas.

Como proyecto paralelo, está la llamada “Escuela de Rock”, inspirada en la película del mismo nombre (2003), donde Jack Black interpreta a Dewey Finn, un despreocupado y desempleado músico que suplanta la identidad de su amigo, Ned Schneebly, para enseñar a chicos de primaria en una prestigiosa escuela estadounidense. Después del éxito de la película, se adoptó el programa Escuela de Rock en varios países. En Argentina, por ejemplo, existe la “Ba Rock School”, la cual menciona en su presentación:

Viví la experiencia del sistema Rock School, único en Buenos Aires. El sistema de estudios es mucho más que un plan de estudios convencional. Es un elaborado conjunto de recursos, estrategias, objetivos y experiencias de integración orientadas a mejorar sustancialmente la forma de aprender música. El mismo se encuentra a la vanguardia del mundo de la enseñanza musical internacional. Es integral, moderno, flexible, totalmente personalizable y adaptado a los intereses y gustos de cada estudiante. No exige requisitos, no impone condiciones, sino que ofrece progresivamente una variedad de desafíos y recompensas. Además presenta múltiples opciones para el desarrollo musical, colocando al estudiante en un espacio privilegiado de elección de objetivos claros y desafíos divertidos⁹⁶.

Su metodología, alineada con los últimos descubrimientos en ciencia del aprendizaje, presenta modernas estrategias de motivación lúdica y múltiples experiencias de integración y enriquecimiento en cada etapa de aprendizaje. En ellos hay objetivos, obstáculos progresivos, herramientas, recompensas, innovación permanente. Además se reemplazan los antiguos sistemas de evaluación con notas calificatorias, se revalorizan los intereses personales, los gustos y se respetan los tiempos de cada estudiante. El Sistema de estudios se adapta a cada estudiante y no al revés, como suele ocurrir.

Otro ejemplo también es el proyecto “My Rock Band” (Tu Escuela de Rock)⁹⁷, de la mano de músicos y pedagogos españoles, demuestra que la mejor manera de tener una formación de calidad es divirtiéndote mientras aprendes.

Como dato importante, vale resaltar el trabajo de la cantante islandesa Bjork (Björk Guðmundsdóttir) llamado "Biophilia" (amor por la vida), una producción discográfica

⁹⁶ BA ROCK SCHOOL, en: <http://www.escuelamusicarock.com.ar/sistema-rock-school.php>. 09 de julio del 2015, 18:36 horas.

⁹⁷ HORTALEZA: *Días de Escuela de Rock en Hortaleza*, en: <http://www.periodicohortaleza.org/dias-de-escuela-de-rock-en-hortaleza/>. 09 de julio del 2015, 18:45 horas.

lanzada el 2011 en multimedia (grabada en colaboración con Apple), la cual despliega la estrecha relación que hay entre ciencia, música y nuevas tecnologías en distintos medios y soportes. Se compone de una narración expandida en un disco de vinilo, un CD, una serie de videoclips musicales, un conjunto de aplicaciones para iPad y iPhone, nuevos instrumentos diseñados por ella para crear sonidos únicos, presentaciones en vivo y un Programa Educativo para niños denominado “Biophilia Residency” el cual se ha aplicado en escuelas públicas en países nórdicos, Francia, Alemania, España; y se ha extendido a países como Argentina y Chile, donde se dictan talleres, a cargo de docentes de física, biología y músicos. En los talleres se enseña a cómo manejar la aplicación a profesores y estudiantes de educación básica. El proyecto está inspirado en temas de la ciencia y de la naturaleza como la astrofísica (materia oscura, el lado oscuro de la luna), biología (el ADN en vegetales y animales, la elección celular de los virus, cromosomas sexuales), basados en una metodología dinámica que incluye la tecnología (la aplicación para iPad), materiales reciclables para ejemplificar los temas (tecnopor, botellas, linternas, etc.) y la explicación con metáforas y la muestra de algunos instrumentos que la cantante utiliza en sus conciertos (bobina Tesla, péndulos, etc.)⁹⁸.

Recomendaciones

Es tal vez poco tomada en cuenta la importancia de los estudios neurocientíficos en la educación musical y la creación de estrategias que permitan un aprendizaje más efectivo en función de adelantos científicos más recientes. Además, si la música es un movilizador de emociones, es necesario comprender el funcionamiento del cerebro y cómo puede ser una herramienta pedagógica efectiva. Como se revisó en este capítulo, su aplicación puede ser múltiple y no debe limitarse al uso de la música clásica pensando en los beneficios del “Efecto Mozart”, sino también en otros géneros que puedan coadyuvar en la formación integral de los niños acercándolos a la experimentación de diferentes géneros que amplíen sus horizontes musicales y culturales. Así también resultaría importante educar en la prevención y lucha contra la contaminación sonora como un mal que cada vez está más extendido la época y el avance de la tecnología.

⁹⁸ EDUCAR: Bjork: *Una artista de la música que se convierte en docente de ciencias*, en: <http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=106226>. 05 de julio del 2015; 01:19 horas.

CAPÍTULO 3:

LA MÚSICA Y SU DIDÁCTICA

El siguiente capítulo versará sobre el tratamiento didáctico de la música, las diversas metodologías creadas para la optimización del proceso Enseñanza-Aprendizaje y el análisis de la clase de música como espacio de aplicación de proyectos que coadyuven a la formación integral de los niños en la educación primaria.

3.1 La didáctica de la educación musical

Según Pascual Mejía, la Didáctica de la Educación Musical se plantea las siguientes interrogantes⁹⁹:

- Quién y para quién (Profesor, alumnos y relación profesor-alumno).
- Por qué (Justificación didáctica).
- Para qué (Objetivos)
- Qué (Contenidos y actividades).
- Cómo (Metodología y recursos)
- Cuándo (Temporalización).

a) Relación profesor-alumno “Quién y para quién”:

La música debe estar en manos de profesores especializados que tengan conocimientos musicales necesarios, acompañados de una preparación didáctica específica. Por otro lado, la excesiva carga horaria y un número de alumnos elevado no son factores que propicien la calidad de la enseñanza ni que estimulen al profesorado a la formación permanente en la didáctica específica su especialidad.

⁹⁹ PASCUAL MEJÍA, Pilar: *Didáctica de la Música para Primaria*. 1era Ed., Madrid, Pearson Educación, 2002, pp. 7-12.

El para quién es uno de los pilares de toda acción didáctica. El conocimiento del sujeto para quién se programa es previo al planteamiento de los objetivos o capacidades que se desea desarrollar en el individuo. La educación musical escolar se dirige a todos los sujetos, incluyendo los que presentan alguna discapacidad psíquica o física, y se plantea objetivos diferentes plasmados en actividades también diferentes. En función de las características psicoevolutivas del niño(a) en relación con la educación musical.

b) Justificación didáctica “Por qué”:

Las recientes investigaciones llevadas a cabo no solo en los campos educativos sino también en la biología y en la fisiología señalan la necesidad de integrar la educación musical como parte de la formación musical como parte de la formación integral del individuo dada su excelente contribución a la educación intelectual, corporal y emocional. La Educación musical es de vital importancia, porque la música, entre otras cosas: enmascara los sonidos y sensaciones desagradables, hace más lentas y uniformes las ondas cerebrales, influye positivamente en la respiración, el ritmo cardíaco y la presión arterial, reduce la tensión muscular, mejora el movimiento y coordinación del cuerpo, aumenta los niveles de endorfinas, regula las hormonas del estrés, estimula la actividad inmunitaria, refuerza la memoria y el aprendizaje, favorece la productividad, estimula la digestión y genera sensación de seguridad y bienestar.

c) Objetivos “Para qué”:

La educación musical en Primaria posee el objetivo de formar integralmente a la persona en todos los aspectos de su personalidad a través de la música. La educación por la música colabora con el resto de las materias educativas, aunque difiere en sus propios objetivos específicos. Los procesos cognitivos básicos se basan en la percepción visual y auditiva de la música (tiempo, espacio, ritmos, melodías...) servirá de gran apoyo para el desarrollo de la inteligencia y otros aprendizajes de representaciones visuales y gráficas como la lectura y la escritura.

La percepción musical y la expresión musical son dos las dos capacidades que debe desarrollar la enseñanza de la música en Primaria. Entre estas dos capacidades existe una relación recíproca y cíclica, e implican ámbitos diversos: psicomotores, emocionales y cognitivos.

El alumnado en la etapa de Educación Infantil debe desarrollar capacidades relacionadas con las primeras manifestaciones de la comunicación y el lenguaje y con el descubrimiento del entorno cercano en que vive, formarse una imagen positiva y ajustada de sí mismo y adquirir cierto grado de autonomía personal.

El alumnado en la etapa de Educación Primaria debe educarse como intérprete, auditor y receptor de música; como realizador expresivo y creativo y como conocedor de los rudimentos de la técnica y del lenguaje musical; y, por último, como oyente crítico del papel de la música en la sociedad actual y sobre la función de los distintos tipos de música. Estos aspectos se trabajan tanto desde la comunicación como desde la expresión.

d) Contenidos y actividades “Qué”:

La expresión “saber música” significa popularmente “saber leer música”, por eso muchos padres y profesores esperan que la educación escolar enseñe solfeo en el sentido más tradicional del término, es decir, a solfear partituras, repasar ritmos, entonar y realizar dictados rítmicos y musicales. Aun a sabiendas de la importancia de manejar el lenguaje específico de la música, la enseñanza de la música en la Educación Primaria no se limita conocer los elementos de la teoría de la música. Se trata de traducir lo vivido a un tipo de representación, no de abordarlo directamente, “hacer música” desde el inicio más que “saber música”. Un enfoque más amplio considerará que:

1. El sonido y el ruido como formas de expresión musical y el empleo de grafías no convencionales.
2. La inclusión de todo tipo de músicas contemporáneas, clásica o culta, popular, moderna, folklórica, así como de las otras culturas no occidentales.

3. El trabajo conjunto del ritmo, la melodía y la armonía a través de la expresión vocal, instrumental y corporal.
4. Los diversos tipos de contenido: hechos, conceptos, principios, procedimientos, valores, normas y actitudes con prioridad de los procedimientos, valores, normas y actitudes.

e) Metodología y recursos “Cómo”:

Entre los criterios metodológicos del docente debe primar, junto a los del aprendizaje específico de la música, el favorecimiento de aprendizajes significativos que integren conocimientos previos que sean prácticos para la vida cotidiana.

Uno de los principales problemas de la educación musical es la falta de método de los docentes. Frente a la visión técnica de la música, existe otra corriente basada en el activismo donde prima la acción y la sucesión de actividades de canto, instrumentación y danza. En ella, si bien los alumnos disfrutan y participan, la acción educativa no tiene objetivos claros prefijados, por lo que el aprovechamiento educativo es mínimo.

Los métodos didácticos empleados en el conservatorio y en academias de música presentan una serie de características dirigidas al tecnicismo a diferencia de los métodos empleados en la educación musical general. Este tecnicismo se caracteriza por un estudio previo y sistemático del lenguaje musical antes del aspecto vivencial y estético.

f) Temporalización “Cuándo”:

La educación musical está muy dentro de la educación de la personalidad, por ello debe empezar desde muy temprana edad a través de juegos, canciones, danzas, escuchando música, etc., Si bien el aprendizaje de un instrumento debe comenzar cuando el alumno sienta interés y motivación y lo permita su maduración psicomotora y presente el suficiente grado de concentración, constancia y persistencia intelectual.

Asimismo, la enseñanza de la música desde la perspectiva de “enseñar música musicalmente”¹⁰⁰ (Swanwick, citado por Alsina) consiste esencialmente en fomentar el aprendizaje musical desde la práctica musical y la vivencia musical plena, no desde su teoría o aproximación teórica.

Cuando Small¹⁰¹ (citado también por Alsina) introduce el concepto de *musiking* (musicar), se refiere justamente a algo que las personas realizan en colaboración, donde no existe una diferencia esencial entre las distintas funciones y desempeños del acto musical (composición, ejecución, audición, etc.), sino que todas ellas se complementan.

Su postura es crítica cuando afirma que el alumnado necesita disponer de oportunidades para producir música: el profesorado de Música debe preocuparse por generar este tipo de contexto social que favorezca la interacción musical formal e informal y que lleve al desarrollo real y a la musicalización del conjunto de la sociedad.

Para Hargreaves¹⁰² existen tres grandes retos para la educación musical del siglo XXI:

- El currículo.
- Las finalidades de la educación musical.
- La aproximación a los distintos contextos de aprendizaje.

Respecto al primero, apuntan la necesidad de distinguir entre educación musical general y educación musical especializada, las cuales, demasiado opuestas al pop y a las tradiciones musicales locales, se enmarcan en la música clásica de tradición occidental.

¹⁰⁰ ALSINA Pep: *Programar para Enseñar Musicalmente*, en Giráldez, Andrea (Ed.): *Didáctica de la Música*, 1era. Ed., Barcelona: Graó, 2010, pp. 13-14.

¹⁰¹ ALSINA Pep: *Programar para Enseñar Musicalmente*, p.15.

¹⁰² PASCUAL MEJÍA, Pilar: *Didáctica de la Música para Primaria*. 1era Ed., Madrid, Pearson Educación; 2002, pp. 7-12.

Respecto al segundo reto, cabe cuestionarse para qué sirve la educación musical y si la finalidad de la música debería ser promover habilidades musicales o perseguir fines personales y culturales más amplios.

La educación musical debe encontrar su lugar en la educación para dejar de ser una “asignatura pendiente”: aquello que por tradición ha consistido en una mera transmisión del lenguaje y de las técnicas quizá debe explorar caminos ya iniciados y apuntar a su uso como medio de desarrollo personal, emocional, afectivo, equilibrado y satisfactorio, vinculando creatividad con alfabetización artística y alfabetización emocional.¹⁰³

El tercer reto consiste en la consideración de que además del entorno escolar y del entorno del hogar existen contextos sociales de aprendizaje musical autónomo (al que llaman tercer entorno) con altos niveles de motivación y compromiso. El desafío para los profesores de Música es crear estructuras de andamiaje que estén lo suficientemente integradas con el tercer entorno para proporcionar conocimiento, habilidades e incluso recursos para apoyarlo, aunque permaneciendo a una distancia suficiente de él.

3.2 *La clase de música*

Como se trató en el capítulo 1, las dos competencias básicas del área de arte son la expresión y la apreciación artística, es en base a estas dos que los contenidos y metodologías a enseñar se seleccionan y dosifican para lograr aprendizajes significativos en los alumnos. La cuestión elemental es saber, en el caso particular de la música, qué aspectos educar en el aula: la audición, ritmo y el canto.

3.2.1 *Educación Auditiva:*

La educación auditiva es la base de la educación musical, ya que se hace imprescindible para desarrollar la percepción sonora, pero también para la expresión vocal, corporal e instrumental. Por ejemplo, la relación entre audición y canto es muy estrecha:

¹⁰³ ALSINA Pep: *Programar para Enseñar Musicalmente*, p.15.

una discriminación deficiente de las alturas puede ser el resultado más que la causa de una entonación de alturas deficiente o de una expresión corporal inadecuada. Mediante la discriminación auditiva se diferencian los parámetros del sonido entre aquellos producidos por su cuerpo, los objetos del entorno y los instrumentos escolares, a fin de que desarrollen sus capacidades auditivas de atención, concentración y memoria. Así como sostiene Pascual Mejía:

Desde la educación rítmica, se pretende potenciar la autonomía personal, el desarrollo motor, la discriminación de tiempos, acentos y ritmos musicales y su interpretación con instrumentos corporales musicales y no musicales. A través de la educación vocal se desarrollan las cualidades vocales y los hábitos de educación vocal: respiración, articulación, emisión. etc. Se descubren las posibilidades de la voz y se fomenta el disfrute con el canto en grupo, a partir de un repertorio de canciones infantiles de escasa dificultad rítmica y con un lenguaje claro y ameno.¹⁰⁴

Uno de los grandes propósitos de la educación musical es la percepción, ya que se pretende primordialmente que el niño sea capaz de observar, analizar y apreciar la realidad sonora, percibir la música, diferenciar los acontecimientos sonoros, cultivar el gusto por la música y analizar críticamente la realidad sonora.

La educación auditiva es una necesidad en un mundo tan sonoro como el nuestro en el que los sonidos del ambiente, la música instrumental y la comercial nos invaden con tanta persistencia y, frecuentemente, con gran volumen. Un exceso de ruido puede ocasionar graves dificultades a la salud física (pérdidas de audición y sordera, exceso de presión arterial) y psíquica. Calvo y Bernal afirman que es necesario que los niños, desde muy pequeños, aprendan a escuchar y que tomen conciencia del ambiente sonoro, de los sonidos que les rodean y que forman parte de su entorno habitual¹⁰⁵. Opinan que hay que acostumbrados a escuchar, a jugar con los sonidos, a percibir sus parámetros, a elegir entre sonidos agradables y desagradables, sonidos de nuestro cuerpo o del exterior, y a escuchar el silencio de manera que se fomenten en el niño todas sus facultades sensoriales.

¹⁰⁴ PASCUAL MEJÍA, Pilar: *Didáctica de la Música para Educación Infantil*; Madrid, Pearson Educación, 2006, p. 165.

¹⁰⁵ PASCUAL MEJÍA, Pilar: *Didáctica de la Música para Educación Infantil*, p. 166.

La educación auditiva pretende en términos generales que los niños aprendan a escuchar, Existe una importante diferencia entre escuchar y oír. Oír supone tener abierto el canal auditivo, pero no el cerebral. Es decir, se oye de forma inconsciente e involuntaria, sin analizar o sentir la música.¹⁰⁶

Multitud de actividades de la vida diaria que se realizan con música de fondo (la consulta del dentista, la música de la radio mientras manejamos, la música instrumental en los supermercados, estudiar con música de fondo, etc.). Escuchar supone un acto de concentración y atención en la música que suena y la puesta en marcha de las respuestas no sólo físicas, sino también afectivas e intelectuales que nos sugiere.

Existen métodos de discriminación auditiva que ayudan a desarrollar la capacidad de audición y éstos pueden ser empíricos, comparativos y analíticos¹⁰⁷:

- El método empírico se basa en la experiencia del niño y en el registro de diversos sonidos que produce él mismo (tipo vocal o instrumental).
- El método comparativo se basa en la diferenciación de diversos sonidos, agrupando los instrumentos que los producen (en función del material, tamaño, etc.).
- El método analítico realiza un análisis de las cualidades acústicas. Su aplicación escolar es posible si los análisis se realizan de forma elemental.

Las características del sonido y la discriminación de sus parámetros pueden trabajarse con las siguientes técnicas:

1. El descubrimiento y utilización de la voz. La educación vocal y el canto de canciones permiten la discriminación de tonos, la afinación de alturas a una voz o en cantos polifónicos, la discriminación de duraciones y ritmos, el respeto a los silencios, la interpretación de intensidades y matices, y la diferenciación de timbres de cada niño.

¹⁰⁶ PASCUAL MEJÍA, Pilar: *Didáctica de la Música para Primaria*; 1era Ed., Madrid, Pearson Educación; 2002, p. 298.

¹⁰⁷ PASCUAL MEJÍA, Pilar: *Didáctica de la Música*; 1era Ed., Madrid, Pearson Educación; 2006, pp. 95-96.

2. El descubrimiento de los instrumentos y el manejo de éstos, lo que permite explorar las cualidades sonoras, los tamaños, materiales y la apreciación de timbres.

3. El descubrimiento del entorno sonoro.

- Descubrir las fuentes del sonido y los objetos que lo producen en diferentes entornos (la ciudad, la naturaleza).
- Coleccionar objetos sonoros.
- Recoger objetos sonoros en una grabadora y modificados.

4. El descubrimiento del orden de los sonidos: tonos, altura, secuencias melódicas.

5. El descubrimiento del oído interior.

6. Los «dictados» musicales rítmicos y melódicos, en los que el alumno debe registrar lo que oye en dibujos u otras representaciones gráficas.

7. La representación gráfica no convencional del sonido. Sin necesidad de emplear el lenguaje convencional, puede existir una relación directa entre la percepción auditiva y su grafía: la altura con los sonidos altos o bajos, según sean agudos o graves; la intensidad o matices expresivos con el tamaño gordo o fino; la duración o los diferentes ritmos y el timbre con la diferente colocación de las partituras en el pentagrama.

8. La danza: con el movimiento y el gesto puede mostrar su percepción de las cualidades del sonido.

9. Globalización con otras áreas de la educación musical (vocal, instrumental, movimiento, lenguaje musical) desde la percepción y la emisión.

3.2.2 *Educación Rítmica:*

La educación rítmica es una de las tres áreas que desarrolla la educación musical en la Educación Infantil, siendo las otras dos la educación auditiva y la educación vocal. Desde la educación rítmica, se pretende potenciar la autonomía personal, el desarrollo psicomotor, la discriminación de tiempos, acentos y ritmos musicales, así como su interpretación con instrumentos corporales musicales y no musicales.

El ritmo es uno de los elementos más primarios de la música: está presente desde la vida fetal, ya que sentimos el ritmo maternal a través del pulso, la respiración, los latidos cardíacos, etc.; se experimenta por los ya conocidos latidos del corazón de la madre, por el mecimiento materno y por el habla y la música humanas.

El periodo ideal para desarrollar la percepción y expresión rítmico-corporal corresponde a la etapa de la Educación Infantil en la que, de modo espontáneo, el desarrollo rítmico y corporal se produce en el contexto de juegos infantiles sencillos tales como saltar, moverse al compás de la música, los juegos musicales y juegos físicos como montar en bicicleta, brincar y saltar. El desarrollo rítmico, vocal y auditivo están estrechamente unidos y es muy difícil su fragmentación, ya que no existe una educación auditiva o vocal sin una educación rítmica.

El ritmo ocupa un lugar importante en las actividades diarias de los niños y es muy importante en la enseñanza musical, porque preside la mayor parte de los juegos infantiles como golpear, andar, correr, rodar; proporciona orden, equilibrio, seguridad, induce al movimiento, pues los juegos infantiles en los que interviene el factor rítmico como base del movimiento corporal harán que los niños tomen conciencia de su cuerpo y enriquezcan su potencial rítmico.¹⁰⁸

Existe, por tanto, una íntima relación entre el ritmo y el movimiento: los rasgos rítmicos pueden ser captados a través del movimiento corporal y el ritmo se expresa a

¹⁰⁸ PASCUAL MEJÍA, Pilar: *Didáctica de la Música para Primaria*, p. 302.

través del cuerpo. Los métodos pedagógico-musicales se han ocupado de la educación rítmica.

La educación rítmica se vale de distintos medios para desarrollar sus objetivos, entre los que señalamos los siguientes: el movimiento corporal, la danza, la expresión corporal, la palabra y los instrumentos musicales¹⁰⁹.

3.2.3 *Educación Vocal:*

En este punto señalamos algunos argumentos que corroboran que cantar es una actividad muy positiva a lo largo de la escolaridad y, especialmente, en la Educación Infantil.

a. La canción como medio de expresión

La canción es una composición poética de carácter popular o culta escrita para ser cantada. Música y texto han ido unidos siempre a lo largo de la historia. El canto es un medio idóneo para la expresión musical y personal, lo que viene a ratificar que todos los niños deben cantar, no sólo los dotados, sino que el canto favorece especialmente a los de *mal oído*.¹¹⁰ La canción es un instrumento de comunicación, porque existen grandes conexiones entre la canción y la expresión: cantar supone un acto afectivo y de expresión de estados de ánimo (alegre, triste, etc.), que tiene implicaciones grupales, lúdicas y afectivas.

b. Canción y expresión verbal

Cantar es continuación del hablar; existe una relación muy estrecha entre canción y texto, que se aprecia muy claramente en las canciones folklóricas, que son un acto de comunicación literaria anónima, tradicional y colectiva. A través de la palabra la canción

¹⁰⁹ PASCUAL MEJÍA, Pilar: *Didáctica de la Música para Primaria*, p. 304.

¹¹⁰ PASCUAL MEJÍA, Pilar: *Didáctica de la Música para Primaria*, p. 305.

es, además, un acto comunicativo, porque a lo largo de la historia se han inventado coplas, estribillos, canciones, adivinanzas, trabalenguas con los que los niños expresan ideas, sentimientos, acontecimientos, etc., encontramos frecuentemente varias letras para la misma melodía y/o varias melodías para la misma letra.

A lo largo de la Educación Infantil, los alumnos muestran mucho interés por el texto de las canciones antes que por aspectos musicales. Es así que

El canto favorece el desarrollo del lenguaje en su faceta comprensiva y expresiva, enriquece su vocabulario y cumple una importante función diagnóstica y terapéutica de dificultades en el desarrollo del lenguaje.¹¹¹

El niño aprende mejor a leer cuando canta y se mueve al compás de las palabras que encuentra y cuando su cuerpo ya ha interiorizado las formas y los sonidos de las letra.

c. Canción y formación integral

El desarrollo de la educación vocal favorece el desarrollo global de distintas capacidades que conforman la educación integral de los alumnos. Según Calvo y Bernal, por medio de la canción educamos el oído, la voz y el ritmo, a través de aspectos tales como la relajación, la respiración o la memoria.¹¹² La canción es un excelente medio para motivar a los alumnos hacia nuevos aprendizajes.

Cualquier actividad puede y debe ser realizada a través de la práctica de canciones adecuadas: lateralidad, esquema corporal, percepción espacio-temporal, experiencias relacionadas con la audición, actividades de pre escritura. Específicamente desarrolla los aspectos de la educación para la salud, porque trabaja las habilidades de educación vocal: respiración, articulación, emisión y colocación o impostación de la voz; además el canto exige la adopción de una adecuada postura corporal. Desde el punto de vista artístico, contribuye al desarrollo del gusto y la sensibilidad estética.

¹¹¹ PASCUAL MEJÍA, Pilar: *Didáctica de la Música para Primaria*, p. 305.

¹¹² PASCUAL MEJÍA, Pilar: *Didáctica de la Música para Primaria*, p. 306.

A lo largo de la Educación Infantil, los niños deberán tener ocasión de experimentar distintas manifestaciones de la voz en diferentes situaciones lúdicas y dramáticas.

d. Canción y educación emocional

El canto es una actividad gratificante que contribuye al desarrollo de la inteligencia emocional: implica a la totalidad de la persona, genera satisfacción, autoestima y pone en marcha los mecanismos de la motivación, el autocontrol y las relaciones sociales. Es un importante medio de socialización e integración grupal. Por ejemplo, en la educación desarrolla la capacidad de hacer turnos y autorregula cuándo hablar y cuándo escuchar. Emocionalmente, el cantar juntos produce una profunda sensación de armonía y de unión que el niño va a aprender a manifestar cuando se relacione con sus compañeros, profesores y otros adultos.¹¹³

e. El canto, globalizador de las otras áreas de la educación musical

El canto es el que mejor sintetiza los elementos musicales, ya que en él se encuentran todos los elementos de la expresión musical (ritmo, melodía, forma, articulación, carácter), sin necesidad de manejar el lenguaje musical; además favorece la audición interna de la propia voz.

Según Calvo y Bernal, la canción infantil constituye una de las bases sobre las que apoyamos, pues en ella están todos los elementos de la música: el ritmo, la melodía, la armonía y la forma.¹¹⁴ El canto trabaja también, entre otras, las siguientes capacidades desde el proceso educativo musical:

- Captación rítmica (pulso, acento, duraciones).
- Captación melódica (alturas, melodías).

¹¹³ PASCUAL MEJÍA, Pilar: *Didáctica de la Música para Primaria*, p. 306.

¹¹⁴ PASCUAL MEJÍA, Pilar: *Didáctica de la Música para Primaria*, p. 306.

- Captación de las cualidades del sonido.
- Captación de la estructura o forma de la música.
- Interiorización y memorización rítmica y melódica.
- Expresión de matices de intensidad.
- Expresión por el movimiento.
- Improvisación creativa (rítmica, melódica, armónica).
- Conocimiento de su propia voz al hablar y al cantar.
- Práctica de grafías convencionales y no convencionales.
- Interpretación de instrumentos sencillos.
- Familiarización con el conocimiento de la música (popular, clásica, moderna).

La Educación Infantil debe tratar la voz como un primer instrumento musical de carácter prioritario. La importancia de la educación vocal en la Educación Infantil radica en que el canto reúne las funciones motora y verbal, controla el aparato respiratorio, favorece asimismo la educación afectiva, como portadora de valores, y entronca con otras materias escolares. Cantar conlleva, por último, una educación rítmica, vocal y auditiva que será el punto de partida para actividades musicales posteriores. Especialmente en la Educación Infantil, el canto y la canción son el mejor medio para iniciar la educación musical, ya que facilita trabajar al mismo tiempo el ritmo, la melodía y la armonía.¹¹⁵

Los niños de Educación Infantil deben realizar vocalizaciones, con un planteamiento lúdico e integrado en actividades de canto en las que jueguen con las posibilidades de la voz. Al realizar las vocalizaciones, percibirán las diferentes formas de producir sonido con los labios, dientes, lengua, la respiración, así como la producción de timbres diferentes con la voz (boca cerrada, abierta, cantar con la nariz tapada, etc.).

¹¹⁵ PASCUAL MEJÍA, Pilar: *Didáctica de la Música para Primaria*, p. 306.

3.3 Metodologías pedagógico – musicales

A lo largo del siglo XX, y especialmente en su segunda mitad, nacieron los grandes métodos de educación musical que han recibido el nombre de Escuela Nueva. Cada uno de ellos desarrolla con mayor interés alguno de los aspectos de la educación musical, si bien todos comparten dos ideas fundamentales: en primer lugar, que la educación musical se dirige a toda la población, no es patrimonio exclusivo de unos pocos, por lo que debe ser obligatoria en las escuelas; en segundo lugar, que la metodología debe ser activa y participativa y el niño debe convertirse en el protagonista del aprendizaje. El ámbito de aplicación de estos métodos es muy diverso, ya que los destinatarios pertenecen a distintos colectivos: alumnos de Conservatorios o escuelas de música, docentes, alumnos de la enseñanza general, alumnos que están formándose para ser profesores, etc.

Si bien estos métodos activos han tenido una considerable importancia porque gracias a ellos la educación musical avanzó desde la austeridad a la alegría del juego, en la actualidad se consideran que estos métodos son, en realidad, pedagogías musicales de estimulación, ya que, aunque proclaman el desarrollo de la creatividad, finalmente desembocan en el lenguaje musical y en educación dentro de la música tonal.

A continuación, se presentan las aportaciones de estas metodologías a la didáctica de la música en la educación infantil. Lo que sigue no es una presentación a profundidad de cada uno de los métodos, sino una reseña de los principales fundamentos pedagógicos que tienen relevancia en la etapa de la educación primaria. Todas las metodologías abordan la globalidad del desarrollo de la musicalidad (percepción y expresión vocal, corporal e instrumental).

3.3.1 Metodologías de la Educación Rítmica¹¹⁶

a) Método Dalcroze

Emile Jacques Dalcroze (1865-1950) es el creador de la llamada Rítmica, método que se inició en el Conservatorio de Ginebra y que tiene una amplia difusión por toda Europa y Estados Unidos, con diversas versiones. La educación rítmica que este método propone se relaciona directamente con la expresión musical a través del cuerpo y con la educación auditiva. La Rítmica está dirigida mediante el movimiento a favorecer el desarrollo de la motricidad (percepción, expresión corporal), la capacidad de pensar y la expresión musical. Esta metodología es una educación por la música y para la música: por el poder de la música, porque a través de ella (especialmente el ritmo) se favorece la armonización de los movimientos físicos y la capacidad de adaptación; para la música, porque une armoniosamente el movimiento y la expresión del cuerpo (expresión corporal), el pensamiento y la expresión del alma (sensibilidad). Se trata de una educación del sentido rítmico-muscular del cuerpo para regular la coordinación del movimiento con el ritmo, de forma que trabaja simultáneamente:

- La atención (el alumno demuestra inmediatamente lo que ha percibido).
- La inteligencia (comprende y analiza lo que ha sentido).
- La sensibilidad (siente la música).

Es decir, se propone convertir al cuerpo en instrumento de interpretación rítmica, mental y emocional.

La Rítmica se caracteriza además porque su finalidad es desarrollar el oído musical, los sentidos melódico, tonal y armónico a través de lo que Dalcroze denominó un sexto sentido, el muscular, que se desarrolla a través de la experiencia del movimiento. Considera al cuerpo como el medio de representación de cualquier elemento musical del ritmo, la melodía, la dinámica, la armonía y la forma. En este método, se parte de la marcha y se

¹¹⁶ PASCUAL MEJÍA, Pilar: *Didáctica de la Música*; 1era Ed., Madrid, Pearson Educación; 2006, pp. 88-93.

trabaja posteriormente la locomoción, como una importante fuente de ritmos diferentes y espontáneos en relación con las habilidades motrices básicas: deslizarse, gatear, correr, trepar, caminar, saltar, patinar, etc. Considera además los dos elementos principales: tensión y distensión o tesis y arsis, junto a la regularidad y continuidad de los movimientos y la inhibición del movimiento, ya que el niño debe dejar de correr, saltar, etc. cuando cesa la música o se indica una determinada consigna. Así se percibe y analiza la correspondencia entre los pasos y los valores, *acelerando* y *ralentandos*, *crescendo* y *diminuendo*. Por último, se hace imprescindible considerar que la aplicación del método Dalcroze exige una preparación al profesorado (para, entre otras necesidades, improvisar al piano) y unas condiciones (aula, número de alumnos, materiales, etc.) que dificultan una aplicación fiel en un aula de Educación Infantil; no obstante, ha quedado de manifiesto su interés para esta etapa educativa.

b) Método Orff

Carl Orff (1895-1982), el creador del método, fue director de orquesta y uno de los grandes compositores alemanes del siglo XX, con obras tan importantes y conocidas como *Carmina Burana*, *Catulli Carmina*, *Da Mond*, *Die Kluge* y *Antigoniae*. Es internacionalmente conocido como educador musical y creador de un método para niños, fruto del trabajo docente. Carl Orff dejó pocos testimonios escritos de su actividad pedagógica, aunque, sin embargo, esta experiencia se condensó en cinco volúmenes conocidos como *Das Schulioerk*, en los países germánicos, y *Music for children*, en la versión inglesa y americana. Contiene rimas, refranes, ejercicios rítmicos instrumentales, vocales y de conocimiento de formas elementales. Consta, como hemos dicho, de cinco cuadernos, cada uno de ellos con un contenido diferente e indicado para distintos niveles de edad.

El planteamiento educativo de Orff es eminentemente activo, ya que parte de la base de que la mejor enseñanza musical es aquella en la que el niño participa, interpreta y crea.

Realiza un trabajo conjunto de ritmo, palabra, melodía, armonía e interpretación instrumental y vocal. Parte de la palabra, de las melodías de la escala pentatónica (Do, re, mi, sol, la), y realiza la armonía con ostinatos rítmicos y melódicos.

En efecto, el lenguaje, el sonido y el movimiento se practican a través de los siguientes elementos musicales: ritmo, melodía, armonía y timbre (dando al tiempo gran importancia a la improvisación y a la creación musical). El material para llevar a cabo la metodología consiste, además de las posibilidades sonoras del propio cuerpo, en los instrumentos creados específicamente: los instrumentos de percusión, tanto de sonido indeterminado como determinado (láminas), las flautas, la viola de gamba, etc.

- El cuerpo como instrumento

Una de las principales innovaciones de la práctica educativa de Orff consiste en la consideración del cuerpo como un instrumento musical, dotado de características tímbricas diversas. Los instrumentos corporales o naturales también reciben el nombre de gestos sonoros. Permiten una educación del ritmo a través de movimientos del cuerpo que producen sonidos y no requieren una coordinación muy precisa. Son cuatro los planos sonoros, timbres o instrumentos: pitos o chasquidos de dedos, palmas, palmas en rodilla y pisadas.

- La palabra

Orff utiliza la palabra para desarrollar el ritmo. Los recitados consisten en nombres y pregones, series de palabras, rimas infantiles de sorteo, rimas infantiles en forma de pregunta y respuesta, hechicerías, adivinanzas, etc.

- La canción

La mayoría de las melodías que aparecen en el método se basan en canciones populares de niños, infantiles y melodías de danza centroeuropeas. Las canciones se acompañan con ostinatos rítmicos y melódicos y con el movimiento corporal.

Al comienzo del método se emplea la escala pentatónica o de cinco sonidos, la cual permite una mayor facilidad para la improvisación y la creación musicales. La progresión melódica en que aparece consiste en una secuencia lógica, según la cual se asimila una nota nueva cada vez.

- Los instrumentos

Los instrumentos escolares creados por Orff y Keetman, que reciben genéricamente la denominación de *instrumentos Orff*, son la aportación de mayor difusión de este método. Son unos instrumentos propios y originales del método creados específicamente para la enseñanza de la música, que quieren ser una prolongación del propio hablar del niño, de su canto y movimiento.

Han ido diseñados inspirándose en la orquesta de Java y sus cualidades tonales son similares a las de los niños. Son fáciles de tocar por los niños, atrayentes con sus agradables colores y timbres, y versátiles para expresar fácilmente ideas musicales; además, estimulan la danza y la improvisación, Permiten muchas posibilidades de contrastes de tonos y colores en función de la combinación de los instrumentos. Todos ellos son de voces melódicas y no melódicas y están contruidos con tela, metal, piel de animales, madera, etc. La relación ordenada y clasificada de estos instrumentos aparecen en el capítulo n.º 8 de este volumen. Su utilización en el aula conlleva la participación del alumno en una orquesta escolar, así como el protagonismo del alumno, ya que éste hace música directamente. También permiten el trabajo de las formas musicales elementales: eco, ostinato, canon, lied, preguntas y respuestas.

c) Método Suzuki

La metodología Suzuki se encuentra a caballo entre la educación rítmica y la educación auditiva. No forma parte de los métodos de la llamada Escuela Nueva, pero tiene cierto interés por que se dirige especialmente a los niños pequeños. Suzuki (1898-1998) fue un violinista japonés creador del método que lleva su nombre. También se denomina método de la lengua materna o método de la Educación del Talento. Parte de que el talento musical no es fruto del nacimiento o la herencia, sino de la influencia de nuestro medio ambiente específico, especialmente en las primeras edades. De esta manera, considera que ninguna aptitud musical se desarrolla si el ambiente no lo favorece y que el buen ambiente engendra capacidades superiores.

Se trata de una aproximación músico-instrumental, ya que utiliza el instrumento para acercarse a la música. El objetivo final es que los niños amen y vivan la música dentro de una educación global, en la que el instrumento sea el medio para alcanzada. La metodología surgió para el violín y después se extendió al piano ya otros instrumentos de cuerda. El método se basa en los siguientes principios: educación personalizada, la activa participación de los padres, el desarrollo de capacidades expresivas, creativas y artísticas, el desarrollo de la personalidad del alumno, la metodología activa para interpretar el instrumento desde el comienzo, la formación auditiva como punto de partida y la formación temprana (entre los 3 y 4 años). La principal técnica empleada es la imitación con sus variantes de repetición y variación. Para el éxito de estas enseñanzas se exige la práctica diaria del instrumento en el hogar con la colaboración de los padres, la asistencia a clases individuales y colectivas y la participación en conciertos periódicos en los que los niños aprender a tocar en público y a escuchar a los demás.

3.3.2 Metodologías de la educación auditiva¹¹⁷

La educación auditiva es el área más desarrollada por todos los métodos. Dalcroze, como se ha señalado, concibe el desarrollo auditivo a partir del movimiento corporal. Orff desde la audición de los instrumentos: Kodály diferencia el oído absoluto (asociación espontánea entre nombres y notas) del oído relativo (relaciones tonales entre los sonidos absolutos).

a) Método Willems

Edgar Willems (1890-1978), discípulo de Dalcroze. es el creador de una metodología que parte del estudio de la psicología, como base de su trabajo educativo musical, y no de la propia música, y desarrolla más que ningún otro método la audición. La educación auditiva y la discriminación de los parámetros del sonido son el principal medio de la educación musical, ya que por medio de la duración y de la intensidad del sonido se llega al dominio rítmico: por el timbre, al reconocimiento de la naturaleza de los objetos. y con la altura de los sonido llegamos de lleno al dominio musical. es decir. a la melodía y a la altura.

A diferencia de otros métodos, Willems no relaciona la música con medios no musicales (colores, fonomímicas, etc.) y considera que los procedimientos extramusicales son contraproducentes porque dispersan la atención del niño suponen una pérdida de tiempo para el educador.

Para Edgar Willems la educación del oído musical es parte imprescindible de la educación musical y de la formación de la persona. Considera tanto el oído absoluto como el relativo y clasifica la audición en tres tipos:

¹¹⁷ PASCUAL MEJÍA, Pilar: *Didáctica de la Música*; 1era Ed., Madrid, Pearson Educación; 2006, pp. 93-100.

- Sensorial (reacción).
- Afectiva (melodía).
- Mental (armonía).

Indica la necesidad de que la educación sea muy sensorial, porque la práctica musical exige a la vez la audición, la vista y el tacto. Por eso, se centra en canciones, en el desarrollo auditivo, en el sentido rítmico y la notación musical.

- La canción

Se parte de la canción como el mejor medio para el desarrollo auditivo, lo que hace necesaria una adecuada elección de los cantos. Por ejemplo, con los niños más pequeños e deben emplear canciones de 2 a 5 notas que se cantarán con el nombre de las notas para preparar también la afinación.

Considera que el éxito de la afinación reside en la sensibilidad afectiva y emotiva; por ejemplo, son decisivos el carácter y la actitud de la persona que indica al niño el sonido exacto que debe emitir.

A diferencia del método Kodály, utiliza en un principio casi exclusivamente la escala diatónica mayor emplea ejercicios propios de nuestra cultura occidental para despertar el sentido tonal.

- El timbre

Se discrimina el timbre a través de emparejamiento y clasificaciones con diversos tipos de objetos sonoros, partiendo de sonidos producidos por el ambiente, objetos de la vida cotidiana, instrumentos musicales, etc. Los niños más pequeños parten del descubrimiento de la fuente de donde viene el sonido o del material de que está construido, por ejemplo.

- Intensidad

Se discrimina a través de los contrastes y gradaciones emitidos con la voz y los objetos sonoros, después de haber escuchado sonidos fuertes y débiles, sobre diferentes instrumentos y ejemplos. Por ejemplo, el profesor golpea *débil, débil, débil, fuerte*», «*débil, fuerte, débil, fuerte*, y los niños imitarán estas secuencias. La preescritura de este parámetro se expresa con palotes fuertes y débiles en lecturas, dictados, etc.

- Duración

Sonidos rápidos y lentos. Los alumnos deben escuchar, imitar e inventar. Se representan premusicalmente con palotes a mayor o menor distancia unos de otros, según la distancia de duración que existe entre ellos.

- El ritmo

Willems considera el ritmo premusical y prioritario. Algunas corrientes, como la de Dalcroze, tienden a otorgar al ritmo el primer lugar en la música, ya que la melodía no existe sin ritmo; sin embargo, Willems otorga a la melodía la primacía sobre otros elementos de la música. El ritmo es para este autor prioritario por su relación con la vida fisiológica (el sentido del transcurso del tiempo, los ritmos biológicos, etc.). Los trabajos de Willems afirman que la base de la educación rítmica está en el movimiento corporal, al que denomina *ritmo viviente*. En los primeros niveles, se emplea el ritmo de las canciones y los valores métricos (tempo, compás, subdivisión de los tiempos). En las canciones, los niños sienten inconscientemente el ritmo, la melodía y la armonía.

Por esa razón, abundan en el método canciones de cuna, canciones para saltar, canciones para acompañarse con el balanceo de los brazos, con palmas, con movimientos de abajo arriba, con movimiento del cuerpo, con gestos, etc. También se trabajan el valor expresivo de los ritmos y la improvisación

b) Método Martenot

Maurice Martenot (1898-1980) fue ingeniero, intérprete y compositor; también el inventor de un instrumento electrónico al que dio el nombre de *Ondas Martenot*. Su método se fundamenta en sus investigaciones acerca de los materiales acústicos, en la psicopedagogía y en la observación directa del niño, en concreto en las características psicofisiológicas del niño y de la niña y en los tres momentos educativos establecidos por Montessori: imitación-reconocimiento- reproducción. Se diferencia de otros métodos por la gran importancia que concede a la relajación y al control muscular.

Su obra pretende producir un amor profundo por la música, dar los medios para integrada en la vida, poner la formación musical al servicio de la educación, favorecer la expansión del ser humano, proporcionar los medios de canalizar las energías, transmitir los conocimientos teóricos de una forma vívida, concretándolos con juegos musicales, fomentar oyentes especialmente sensibles a la calidad y, por último, preparar musical y físicamente a los instrumentistas.

La educación rítmica se realiza a través del trabajo con sílabas rítmicas formadas por una sílaba labial “la”, en las que los niños perciben el ritmo y el pulso de las fórmulas rítmicas.

Las técnicas empleadas son la imitación, los ecos y la memorización de fórmulas rítmicas. Uno de los aspectos más significativos de este método es la relajación corporal. Los diversos ejercicios de la relajación de los miembros persiguen el reposo físico y mental, la flexibilidad de todas las articulaciones y el dominio sobre los grupos musculares que las gobiernan. El tipo de relajación propuesta en este método responde al tipo de relajación segmentaria, es decir, de los diversos miembros del cuerpo por separado, y debe realizarse en un clima de paz y silencio. El orden y las posiciones para la relajación segmentaria de las distintas partes del cuerpo son los siguientes:

1. Brazos (de pie o sentado).
2. Antebrazo (de pie o sentado).
3. Manos (de pie o sentado).
4. Espalda (de pie o sentado).
5. Cabeza (de pie o sentado).
6. Piernas (de pie).
7. Dedos (tumbado).
8. Busto (de pie o sentado).
9. Tronco (de pie).
10. Busto.
11. Tronco.

Las actividades de audición van precedidas en muchas ocasiones de uno o dos ejercicios de relajación para favorecer la atención auditiva. En el caso de los alumnos más pequeños, la relajación puede, en cambio, basarse en cuentos. La audición musical está muy relacionada con el canto: parte de la valoración del silencio y de melodías y timbres previamente conocidos, así como de la discriminación de sonidos de diferentes alturas perfectamente afinados y del reconocimiento, la entonación y audición de sonidos en pianísimo.

La entonación justa depende de la audición justa y debe desarrollarse también en un clima de relajación corporal y psíquica; las canciones se realizan en la extensión media de la voz de los alumnos, sin exagerar nunca la fuerza y con la respiración fluyendo hacia delante. Este método considera que el canto por imitación es un aspecto elemental para la educación del oído y de la voz, y, además, favorece la asociación del gesto con el movimiento melódico.

A diferencia de la metodología Kodály, el método de Martenot propone la educación del oído absoluto y el uso del diapasón. Para lograrlo, será imprescindible la concentración, la relajación y la audición interior; la velocidad no debe ser muy rápida, ni muy lenta (Martenot indica que el tempo sea negro igual a 100 del metrónomo).

3.3.3 Metodologías de la educación vocal¹¹⁸

La voz y el canto están presentes en las más importantes metodologías pedagógico-musicales del siglo xx. Hemos visto cómo en la metodología del pedagogo Willems, contemporáneo de Piaget, se considera el canto y la rítmica como buen punto de partida para iniciar la educación musical. Martenot se vale de la entonación para la práctica de las células rítmicas con la sílaba «la», de las técnicas de control y de relajación muscular. Pero quizá los que más parten de la canción son Kodály y Justine Ward.

a) Método Kodály

Zoltan Kodály (1882-1967) es un compositor húngaro compatriota y contemporáneo de Bela Bartok (1881-1945). Ambos realizaron una renovación lingüística del canto popular y un gran estudio del patrimonio folklórico húngaro. Crearon la etnomusicología, con un amplio trabajo de campo que se plasmó en transcripciones, clasificaciones, ensayos y sus grabaciones fonográficas.

Para la pedagogía musical, Kodály ha sido el más relevante por ser el creador de un método que se caracteriza por los siguientes aspectos: el descubrimiento de la canción popular y del folklore como materiales educativos, la inclusión de la música en la enseñanza obligatoria, el solfeo silábico y el solfeo relativo.

El método Kodály utiliza ciertos aspectos del método Dalcroze, pero relacionándolos siempre con la canción; de manera que el piano sólo se utiliza como acompañamiento para las marchas, los movimientos de los pies, etc., en los primeros niveles. Emplea también ostinatos y movimientos con el cuerpo.

¹¹⁸ PASCUAL MEJÍA, Pilar: *Didáctica de la Música*; 1era Ed., Madrid, Pearson Educación; 2006, pp. 100-103.

- La voz: primer instrumento

Para Kodály la voz es el primer instrumento, la práctica del canto es la base de toda la actividad musical porque de ella se deriva toda la enseñanza de la música. Parte de la canción folklórica, a la que considera la lengua materna de la nula. A partir de la canción propone un método global, que utiliza la canción como elemento motivador para el aprendizaje de la música. Diseñó un método que incluía muchas canciones populares. Para los niveles iniciales seleccionó aquellas con intervalos de 3 menor descendente (Sol-Mi y Sol-La-Mi; o bien Do-La y Do-Re-La). Éstos son motivos muy frecuentes en las canciones populares húngaras y también en algunas canciones españolas.

No obstante, la mayoría de las canciones están construidas en escalas pentatónicas o de cinco sonidos, las propias del folklore húngaro.

- El oído relativo

Considera Kodály que la metodología del canto comienza en los hogares, donde los bebés y niños suelen aprender canciones y juegos musicales, de manera que si sus madres les han cantado en casa, llegarán a la escuela con un pequeño repertorio. En las escuelas infantiles, los niños aprenden canciones de oído y se les enseñan los primeros elementos musicales, batiendo palmas o andando al compás de las pautas rítmicas y cantando, al tiempo, las canciones aprendidas. En esta etapa son significativos los juegos musicales y canciones en las que el niño aprende simultáneamente movimientos, palabras y melodías. Posteriormente, los elementos que conforman la canción se enseñan por separado (ritmos, diferentes formas de marcar el compás). La obra de Kodály contiene cien marchas instrumentales compuestas para que los niños aprendan a seguir el ritmo marcando el paso. Las entonaciones de las canciones y melodías se rigen por el sonido relativo, de manera que no importa tanto la afinación absoluta del sonido, sino las relaciones entre los distintos intervalos.

- La fonomimia

Entre los medios que emplea, destaca el uso de la fonomimia, según la cual cada altura se expresa con los siguientes signos manuales:

En un principio debe ser sencillo, comenzando por compases binario y luego ternarios. El ritmo de las canciones posibilitará el aprendizaje de fórmulas elementales. Ward propone preferentemente comienzos anacrúsicos, frente a la metodología de Kodály que prefiere comienzos téticos.

b) Método Ward

La obra pedagógica de Justine Ward, de menor relevancia y repercusión que la metodología Kodály, tiene como finalidad que la escuela dé la oportunidad a todos los niños para cantar bien. El método es exclusivamente vocal, pues considera la voz como el instrumento musical más importante y tiene como objetivo conseguir la afinación justa y exacta a través del trabajo auditivo y del ritmo partiendo de canciones infantiles, populares y cánones clásicos. Inicia la educación vocal con canciones en ritmo binario tético y con la progresiva introducción de los tonos de la escala diatónica.

3.4 Proyectos de aprendizaje que se pueden realizar en la clase de música

Es necesario establecer proyectos de aprendizaje que le den importancia al aspecto musical de forma que no sea considerada solo un elemento dentro del espectro de arte, en el área de educación por el arte, sino éste pueda tener una presencia permanente en las experiencias artísticas de los alumnos y les permita crear un espacio de creatividad y convivencia estableciendo lazos en común y adquiriendo disciplina y constancia a través de la práctica musical.

El coro estudiantil es una oportunidad para realizar un proyecto viable de aprendizaje ¿Quién no recuerda los villancicos navideños cantados por los Toribianitos?

El sacerdote Óscar Aquino, fundador y director del grupo, comentó en un artículo de El Comercio, que el coro nació luego de la victoria de estudiantes del colegio Santo Toribio del Rímac en un concurso de canto en la Cruz Roja.¹¹⁹

Temas como “Ven a cantar”, “Feliz Navidad”, “Cholito Jesús”, “Mi burrito sabanero”, “Vamos pastores, vamos”, han sido la banda sonora de las navidades limeñas desde 1971. Pero las canciones que escuchamos cada navidad no fueron grabadas por ellos, sino por un coro de escolares chiclayanos en 1965. Un grupo de niños integrantes de la Coral Infantil del Colegio Manuel Pardo de Chiclayo¹²⁰, bajo la dirección del Padre Vicentino Reverendo José María Junquera, grabó un LP de villancicos que no ha dejado de sonar en el Perú cada diciembre. La Coral Infantil del Colegio Manuel Pardo de Chiclayo es la pionera en interpretar estos temas. Muchas veces nos confunden con Los Toribianitos, pero ellos vinieron después, aparecieron como una moda visual más que como un tema de canto propiamente dicho.

“Ronda de Navidad”, primer LP que grabó la Coral Infantil del Colegio Manuel Pardo de Chiclayo obtuvo un disco de oro en 1966 y es el clásico disco que se escucha en la temporada navideña.

Otro ejemplo de un proyecto de aprendizaje es la llamada “Batalla de Bandas”. Como se mencionó en el capítulo anterior, la idea de formar una banda de rock o un grupo musical en la escuela es también una forma de promover la cultura musical respetando la diversidad de gustos y modas. Un concurso de bandas en la escuela sería el producto final, el cual demostraría como los niños han ido forjando sus conocimientos musicales y experimentando la música con placer y libertad creativa.

¹¹⁹ DIARIO EL COMERCIO: *Los Toribianitos cumplen cuarenta años cantándole a la Navidad*, en <http://elcomercio.pe/lima/sucesos/toribianitos-cumplen-cuarenta-anos-cantandole-navidad-noticia-1352327>; 30 de julio del 2015, 17:28 horas.

¹²⁰ DIARIO EL COMERCIO: *Los niños autores de los villancicos que escuchamos siempre, 48 años después*, en <http://elcomercio.pe/luces/musica/ninos-autores-villancicos-que-escuchamos-siempre-48-anos-despues-noticia-1676350>, 30 de julio del 2015 18:00 horas.

La clásica Banda de Música puede utilizarse permanentemente en lugar de tener presencia solo en eventos institucionales o los desfiles de “Fiestas Patrias”. Pueden organizarse concurso de bandas a nivel local, tocando temas conocidos del cancionero popular o temas de películas, así también los talleres de música latinoamericana y folklórica que acerquen a los niños en el manejo de distintos instrumentos.

En las Orientaciones para el Trabajo Pedagógico (OTP) señala que

El estudiante debe despertar a la sonoridad que le rodea y darse cuenta de que también es partícipe de la creación de esta sonoridad. Es importante sensibilizarlo ante estímulos tan simples como el sonido del viento, del río, del mar, de la lluvia, de los truenos, de los animales; las voces variadas de los seres humanos, su propia voz o el sonido de sus pasos. Es importante que descubra, perciba y analice la sensación que estos sonidos le producen, ya sea por sus características o por la asociación subjetiva que los vincula con experiencias personales. Todos los aspectos de la vivencia musical involucran el escuchar. Sería difícil cantar, responder al ritmo o tocar un instrumento sin esa capacidad; es por eso que debemos estimular la sensibilización de la percepción auditiva.¹²¹

Por ello propone una serie de recomendaciones de trabajo en el aula para desarrollar la expresión y apreciación musical, porque la clase de música debe estar dirigida a la creación musical, porque es ante todo una práctica consciente y reflexiva.

Las OTP ponen énfasis en el uso de metodologías de la expresión musical (Dalcroze, Orff) los cuales proponen la experimentación directa con la música, antes de comprenderla teóricamente. La música se tiene que sentirse con el cuerpo, con la voz o tocando algún instrumento.

Para lograr aquello se recomienda al docente partir de tres aspectos¹²²:

- Aspecto rítmico – métrico: Comprende todo aquello que tiene que ver con lo temporal y al ritmo. Se trabajará con ejemplos rítmicos originales o extraídos de melodías. Es necesario un entrenamiento gradual.

¹²¹ MINEDU: *Orientaciones para el trabajo pedagógico: Arte*, en <http://www2.minedu.gob.pe/minedu/03-bibliografia-para-ebr/5-otparte2010.pdf>, 31 de Julio del 2015, 13:00 horas, p, 69.

¹²² MINEDU: *Orientaciones para el trabajo pedagógico*, 31 de Julio del 2015, 13:08 horas, p, 71.

El docente observará la regularidad de los impulsos rítmico-métricos, procurará que no se pierda el tempo inicial del ejercicio, que exista estabilidad y, cuando sea oportuno, que existan variaciones como el acelerando. Asimismo, se dará importancia a la fluidez y precisión. Se buscará un equilibrio entre ambas, pues suele suceder que cuando se busca un atributo, se pierde otro.¹²³

- Aspecto melódico-armónico: Se considera fundamental que, lo más tempranamente posible, el estudiante se familiarice con las relaciones armónicas de los sonidos de una melodía. Asimismo, se considera importante ejercitar la representación mental de las melodías, (“escucharlas en silencio”), ya sea que se tenga la partitura enfrente o no. Por otro lado, es posible ligar a la práctica instrumental la experiencia armónica con instrumentos propios de las diferentes regiones.
- Aspecto teórico-reflexivo: Comprende el conocimiento de la notación musical básica, la teoría musical fundamental y toda reflexión que se pueda realizar desde una perspectiva disciplinaria y estética. Las experiencias de apreciación musical deberían comenzar por acercar a nuestros niños a las manifestaciones musicales de nuestro país, siendo necesario un planteamiento pedagógico que contemple secuencias de contenidos basados en los niveles de dificultad musical que plantean los ejemplos musicales, los cuales deben ser el material principal de las clases de música.

Para realizar estas actividades auditivas se sugiere¹²⁴:

- Pedir al estudiante que escuche en quietud detalles específicos, ya sea de composiciones cortas o de fragmentos de composiciones largas.
- Darle tiempo para comentar lo que ha escuchado, antes de seguir escuchando otras secciones. Puede escribir sus pensamientos después de cada fragmento.
- Motivarlo a que exprese, con recursos visuales, la experiencia.

¹²³ MINEDU: *Orientaciones para el trabajo pedagógico*, 31 de Julio del 2015, 13:12 horas, p, 71.

¹²⁴ MINEDU: *Orientaciones para el trabajo pedagógico*, 31 de Julio del 2015, 13:17 horas, p, 72.

- Combinar, algunas veces, la actividad de escuchar, con la danza creativa. Darle plena libertad para moverse, recomendándole solamente que escuche la música y piense en ella, que procure moverse de acuerdo con el sonido de la música.
 - Poco a poco, puede hacer variaciones. Posteriormente, se dará cuenta de que sus movimientos van a derivar, no solo de la forma de la música, sino también del sentimiento o del estado de ánimo que transmite el fraseo melódico, de las ideas que van surgiendo al escuchar la música.
 - Un excelente modo de comprender la música es interpretarla a través del movimiento libre. La música pasa por la mente, por los sentimientos, por los pies, por todo el cuerpo en general.
 - El ejercicio de estar atentos a la música y a los sonidos que los rodean motiva a los estudiantes a estar más alertas a su entorno, así como a ser más perceptivos y sensibles. Se deben propiciar las prácticas de apreciación musical a partir de producciones musicales de distintos géneros: música folclórica, música de consumo masivo, música académica, jazz y fusión. Partiremos de la discriminación auditiva para analizar las principales características expresivas de construcción y timbre, para permitir luego la apreciación estética.
 - Es fundamental que los estudiantes conozcan las principales manifestaciones musicales vigentes en su entorno, comprendan su función social, reconozcan su importancia en el desarrollo de la identidad de las personas y los grupos, y sean capaces de manifestar sus juicios mediante el uso adecuado del vocabulario técnico-musical.
- Motivaciones sugeridas¹²⁵
 - Pida a los estudiantes que traigan objetos pequeños con los cuales puedan recrear hasta tres sonidos diferentes. Los estudiantes harán una demostración de sonidos. Ante la clase se discutirán los sonidos producidos: ¿agudo?, ¿grave?, ¿corto?, ¿largo?, ¿fuerte?, ¿suave?, etc.

¹²⁵ MINEDU: *Orientaciones para el trabajo pedagógico*, 31 de Julio del 2015, 13:22 horas, p. 72.

- Organice grupos de trabajo para que realicen sonidos. Escuche, comente. Grabe la sesión, si es posible.
- Permita que los estudiantes exploren sonidos con instrumentos sencillos de percusión.
- Incentíuelos a componer cuentos sonoros cortos, con temas tales como: “En la Selva”, “La ciudad empieza a trabajar”, “El mar”.
- Motive a los estudiantes para que, mediante el uso de sonidos vocales o percutidos, expresen sentimientos o estados de ánimo (calma, cólera, felicidad).
- Conduzca la interpretación de un poema, acompañado de movimiento y de sonidos de percusión.
- Proponga crear escenas dramáticas basadas en canciones.
- Sugiera agregar versos a una canción ya conocida.
- Motíuelos a crear cuentos para determinadas melodías.
- Indúzcalos a expresar pictóricamente lo que han sentido al escuchar una música determinada.
- Propóngales hacer sus propios instrumentos de percusión.
- Haga que improvisen acompañamientos percutidos para una canción.

Recomendaciones

Si bien, el siglo pasado, la creación de métodos didácticos relevantes para la enseñanza-aprendizaje de la música ha sido relevante, aún en nuestro país hay un camino largo por recorrer en tanto se le dé un lugar importante a la música como factor de aprendizaje. Esto supone utilizarla como una herramienta facilitadora del proceso y como estrategia para el desarrollo de habilidades que van más allá de las propiamente académicas.

También la formación docente debe ser más sólida en tanto pueda el profesor crear estrategias conformes a los intereses y necesidades de los niños y, que a partir de sus recursos, pueda dosificar contenidos apropiados en el desarrollo de la expresión y apreciación artística.

CONCLUSIONES

- 1) En los últimos 50 años, la educación musical ha cobrado una importancia didáctica que antes no tenía. Pues la creación y desarrollo de técnicas y estrategias contribuyeron a enriquecer el repertorio didáctico.
- 2) El proceso de enseñanza-aprendizaje en la actualidad busca forjar competencias en los niños de educación primaria tomando en cuenta solo conocimientos que considera útiles para el mercado laboral (matemáticas y comunicación), considerando a las artes como un saber decorativo.
- 3) La música es considerada como un elemento más dentro del curso de arte, carece de autonomía y de reconocimiento.
- 4) Existe una relación natural entre el cerebro humano y la música desde siempre. Es más, esta ha servido como un logro en la evolución humana y el desarrollo del lenguaje.
- 5) Existen pruebas suficientes para afirmar que la música influye y desarrolla en los niños de forma multidimensional. En lo cognitivo, emocional y social; destacando así su valor fundamental en el desarrollo humano.
- 6) Es también conocida la aplicación terapéutica de la música ante diferentes males físicos y mentales. La llamada musicoterapia ha cobrado éxito enorme en el campo de la medicina y la psicología, e incluso se utiliza en la estimulación prenatal incidiendo en su valor formativo.
- 7) La música posee múltiples usos pedagógicos. Sobre eso se da muestra los diferentes trabajos de investigación en diversas áreas académicas y proyectos de desarrollo musical (Escuela de Rock, Biophilia) creados los últimos años.
- 8) La didáctica de la educación musical debe comprender la acción didáctica en todas las fases del tratamiento curricular (Profesor, alumnos, justificación didáctica, objetivos, contenidos y actividades, metodología y recursos, temporalización) y no solo centrarse en las técnicas aplicadas en el aula.
- 9) La clase de música debe promover la creatividad y la libertad, desarrollando las capacidades de apreciación y expresión musical permanentemente.
- 10) Promover el uso de las metodologías para una educación musical activa.

RECOMENDACIONES

- 1) Profundizar la investigación en el aspecto neurocognitivo para determinar qué estrategias didácticas son más útiles para desarrollar habilidades musicales.
- 2) Estudiar comparadamente la realidad de otros países en materia de educación musical para lograr establecer un tratamiento didáctico más eficiente.
- 3) Incidir más en los aportes que tiene la música en el desarrollo multidimensional del niño.
- 4) Ampliar el tratamiento de la formación docente en música para afirmar la posición de que un docente no solo debe saber de didáctica, sino ser un experto en su campo de conocimiento para que pueda crear estrategias acordes a la realidad que le toca enfrentar.
- 5) Difundir la importancia de la educación musical a fin de que se promueva los espacios donde se desarrolle una cultura de cooperación y trabajo colaborativo, aprender a convivir respetando las diferencias e individualidades.

FUENTES DE INFORMACIÓN

- ALSINA Pep: *Programar para Enseñar Musicalmente*, en Giráldez, Andrea (Ed.): *Didáctica de la Música*, 1era. Ed., Barcelona: Graó, 2010.
- ALVIN, Juliette: *Musicoterapia*, en https://books.google.com.pe/books?id=wQIhkMhmXbwC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. Barcelona: Paidós educador. 04 de julio del 2015; 22:50 horas.
- BA ROCK SCHOOL, en: <http://www.escuelamusicarock.com.ar/sistema-rock-school.php>. 09 de julio del 2015, 18:36 horas.
- BAUMAN, Zygmunt: *Los Retos de la Educación en la Modernidad Líquida*; Barcelona, Gedisa; 2007.
- BONILLA ROJAS, Jorge Alejandro (et al.): *La Música Como Herramienta Didáctica para la Enseñanza-Aprendizaje del Vocabulario en Inglés Como Lengua Extranjera*, en: <http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/8104/T26.07%20B641m.pdf?sequence=1>. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de La Salle – Colombia. 09 de julio del 2015, 14:37 horas.
- BUR, Ricard: *Psicología para Principiantes*. Buenos Aires: Era Naciente, 2003.
- CARBAJO VÉLEZ, María del Carmen: *Historia de la Inteligencia en Relación con las Personas Mayores*, en Tabanque: Revista Pedagógica, Universidad de Valladolid, Número 24, 2011.
- CASALS IBÁÑEZ, Albert (et al.): *La Música También Cuenta: Combinando Matemáticas y Música en el Aula*, en: <http://musica.rediris.es/leeme/revista/casalsetal14.pdf>. Revista electrónica de Lista Electrónica Europea de Música en la Educación (LEEME), n° 34, 2014, 09 de Julio del 2015, 17:58 horas.
- COLL SALVADOR, César: *Aprendizaje Escolar y Construcción del Conocimiento*. 1era. Ed.; Barcelona, Paidós Educador, 1997.
- CORNEJO RODRÍGUEZ, Pedro Alfonso: *El Valor Formativo de la Música para la Educación en Valores*, en

- file:///C:/Documents%20and%20Settings/camilo/Mis%20documentos/Downloads/Dialnet-ElValorFormativoDeLaMusicaParaLaEducacionEnValores-3825651.pdf*;
Revista de Educación y Humanidades, 05 de julio del 2015, 01:03 horas.
- CHINCHÓN PASCUAL, María Jesús (et al.): *Música y Salud: Introducción a la Musicoterapia*; Madrid, Ediciones UNED, 1999.
 - DE GANIZA HEMSY, Violeta: *Problemática Actual y Perspectivas de la Educación Musical para el Siglo XXI*; Lima, Fondo Editorial PUCP, 2000.
 - DELAHAY, Fransisco, DE REGULES, Sergio: El Cerebro y la Música en: <http://www.comoves.unam.mx/assets/revista/87/el-cerebro-y-la-musica.pdf>;
México, ¿Cómo ves? Revista de Divulgación Científica de la UNAM; 06 de julio del 2015, 22:38 horas.
 - DELGADO CRIADO, Buenaventura. *Historia de la Infancia*; Barcelona, Ariel, 1998.
 - DIARIO EL COMERCIO: *Evaluación PISA: el ránking completo en el que el Perú quedó último*, en: <http://elcomercio.pe/lima/sucesos/evaluacion-pisa-ranking-completo-que-peru-queda-ultimo-noticia-1667838>; 22 de junio del 2015. 22:00 horas
 - DIARIO EL COMERCIO: *Los tres problemas que existen en el sector educación del Perú* en: <http://elcomercio.pe/economia/peru/tres-problemas-que-existen-sector-educacion-peru-noticia-1714189>, 23 de junio del 2015, 20:30 horas.
 - DIARIO LA REPÚBLICA: *Deserción escolar llega al 14% y cuesta al país 1.150 millones de soles*, en: <http://archivo.larepublica.pe/27-05-2014/desercion-escolar-llega-al-14-y-cuesta-al-pais-1150-millones-de-soles>; 27 de mayo de 2014, 8:12 horas.
 - DIARIO EL COMERCIO: *Los Toribianitos cumplen cuarenta años cantándole a la Navidad*, en <http://elcomercio.pe/lima/sucesos/toribianitos-cumplen-cuarenta-anos-cantandole-navidad-noticia-1352327>; 30 de julio del 2015, 17:28 horas.
 - DIARIO EL COMERCIO: *Los niños autores de los villancicos que escuchamos siempre, 48 años después*, en <http://elcomercio.pe/luces/musica/ninos-autores-villancicos-que-escuchamos-siempre-48-anos-despues-noticia-1676350>, 30 de julio del 2015 18:00 horas.

<http://recyt.fecyt.es/index.php/retos/article/viewFile/35080/19013>. 09 de Julio del 2015, 18:10 horas.

- LONGUEIRA MATOS, Silvia. *Educación musical: un problema emergente de intervención educativa. indicadores pedagógicos para el desarrollo de competencias en educación musical*. Tesis doctoral. Santiago de Compostela. Universidad de Santiago de Compostela, Facultad de Ciencias de la Educación, 2011.
- MAZARIEGOS ORANTES, Anayanci: *Terapia Musical*, en: http://www.depadresahijos.org/educacion_psicologia/terapia_musical.html. 04 de julio del 2015; 22:58 horas.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. *Diseño Curricular Nacional*; Lima, 2009.
- MINEDU: *Orientaciones para el trabajo pedagógico: Arte*, en <http://www2.minedu.gob.pe/minedu/03-bibliografia-para-ebr/5-otparte2010.pdf>, 31 de Julio del 2015, 13:00 horas.
- MONEREO FONT, Carles (et al.): *Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje*. 11.va. Edición. Barcelona: Editorial Graó; 2006.
- MORANTE GAMARRA, Percy Carlos: *Educación Musical: una necesidad en la escuela inicial y primaria*, en: <http://portal.fachse.edu.pe/content/revista-umbral-a%C3%B1o-vii-n%C2%BA-18-2009>; *Revista Umbral Año VII, N° 18*, 23 de junio, 2009, 19:42 horas.
- MOONMENTUM. *Una vida increíble: Carlo Broschi -Farinelli*, en: <http://moonmentum.com/blog/archivo/multimedia/una-vida-increible-carlo-broschi-farinelli/>; 21 de junio 2015, 22:56 horas.
- NOVEDADES DEL SÍNDROME DE MARFÁN. Paganini, en: <http://sindromemarfan.blogspot.com/2009/08/niccolo-paganini.html>; 21 de junio 2015, 22:35 horas.
- OLAYA PARRA, Olga L: *Defensa de la Educación Artística, compromiso de todos los sectores educativo, artístico y cultural. Conferencia Mundial de Educación Artística, “construyendo capacidades creativas para el siglo xxi”*, marzo 2006-
Lisboa, Portugal en:

http://portal.unesco.org/culture/es/files/30179/11415069571olga_olaya_lucia.pdf/olga%20Bologna%20Lucia.pdf; 16 de junio del 2015, 14:03 horas.

- ORDOÑEZ MORALES, Esteban (et al.): *Análisis del Efecto Mozart en el desarrollo intelectual de las personas adultas y niño*, en <http://ingenius.ups.edu.ec/documents/2497096/2497485/Art3.pdf>: Revista de Ciencia y Tecnología Ingenius; 01 de julio del 2015; 17:32 horas.
- PALMA CRUZ , Delmis Lorena: *Uso de estrategias didácticas para la enseñanza de la ortografía (escritura de palabras) a partir de situaciones comunicativas concretas, en el cuarto grado de la Escuela Primaria de Aplicación Musical de San Pedro Sula*, en: http://www.cervantesvirtual.com/portales/universidad_iberamericana/autor/58986/Palma%20Cruz,%20Delmis%20Lorena. Tesis para optar por el título de Master en Enseñanza de Lenguas con Orientación en Español, Dirección de Posgrado de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán- Honduras; 09 de Julio, 11:54 horas.
- PASCUAL MEJÍA, Pilar: *Didáctica de la Musical para la Educación Infantil*. 1era. Ed., Madrid, Pearson Educación, 2002.
- PASCUAL MEJÍA, Pilar: *Didáctica de la Música para Educación Infantil*; Madrid, Pearson Educación, 2006.
- PEÑALOZA RAMELLA. Walter: *El Currículum Integral*; 3era. Ed., Lima, Fondo Editorial de la UNMSM, 2005.
- PUNSET, Eduard: *La música sirve para algo y lo demás, casi para nada*, en : <http://www.eduardpunset.es/19955/general/la-musica-sirve-para-algo-y-el-resto-para-casi-nada>; 26 de junio del 2015, 13:42 horas.
- RODRÍGUEZ FRITOS, Julio: *Música y Enseñanza de la Historia*, en: dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2328475.pdf. 09 de Julio del 2015, 17:11 horas.
- REDES PARA LA CIENCIA. Entrevista al neurólogo Oliver Sacks; en: https://www.youtube.com/watch?v=P0ZS-k_mno4, 27 de junio 2015; 14:47 horas.
- REBATET, Lucien: *Historia de la Música*; 1era. Ed., Barcelona, Ediciones Omega, 1997.

- SACKS, Oliver: *El Hombre que Confundió a su Mujer con un Sombrero*. 1era. Ed., Barcelona, Anagrama. 1995.
- SAENS, Cristina: *Las emociones son las encargadas de convertir un sonido en algo comprensible para los humanos-Entrevista a Philip Ball*, en <https://cristinasaez.wordpress.com/2010/05/16/la-musica-nos-hace-humanos/>; 27 de junio del 2015, 15:14 horas.
- STORR, Anthony: *La Música y la Mente, el fenómeno auditivo y el por qué de las pasiones*. 1era. Ed., Barcelona, Paidós, 2002.
- SHAPIRO LAWRENCE, Edward: *Inteligencia Emocional para Niños*. 1era ed., México, Vergara, 1997.
- SWANWICK, Kennet: *Música, Pensamiento y Educación*; 2da. Reimpresión, Madrid, Alianza Editorial, 2000.
- UNICEF: *Situación de la Educación Primaria en el Perú*, en: http://www.unicef.org/peru/spanish/children_3787.htm; 23 de junio del 2015, 20:12 horas.
- VERGARA PALMA, Juan Sebastian: *El Desarrollo de la Lectura Melódica a Través del Sistema de Grados Tonales*, en: <http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/106468>. Tesis para optar al grado de Magíster en Educación con mención en Currículum y Comunidad Educativa. Universidad de Chile-Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Educación, 09 de Julio del 2015, 12:50 horas.
- WIKIPEDIA. *Música*. en: <https://es.wikipedia.org/?title=M%C3%BAsica>. 21 de junio 2015, 21:56 horas.
- WIKIPEDIA. *Artes Liberales* en: https://es.wikipedia.org/?title=Artes_liberales; 21 de junio 2015, 22:12 horas.
- WIKIPEDIA. *Agnosia Visual* en: https://es.wikipedia.org/wiki/Agnosia_visual ; 27 de junio 2015, 14:04 horas.
- YOUTUBE: *Entrevista a Ricardo Dolorier*, en: <https://www.youtube.com/watch?v=YmyJxkHof4Q>; 09 de Julio del 2015, 12:34 horas.

- YOUTUBE: *Metodo Dolorier y Entonacion en la Lectura*, en: <https://www.youtube.com/watch?v=fFCo9kAde5w>; 09 de Julio del 2015, 12:34 horas.
- ZAMBRANO DE GUERRERO, Amarilis (et al.): *Para Qué Educar en Valores*, en: <http://servicio.bc.uc.edu.ve/multidisciplinarias/educacion-en-valores/v1n7/v1n72007-11.pdf>; Revista Educación en Valores. 05 de julio del 2015; 12:44 horas.