

Enseñanza musical instrumental: hacia un nuevo perfil socioformativo y socioemocional del docente de instrumento

Instrumental music teaching: towards a new socioformative and socioemotional profile of the instrument teacher

Miguel Flores-Covarrubias^a

Abstract:

Institutionalized music teaching at a higher level is inserted into general training dynamics that seem to aspire to a standardization of educational processes in a wide spectrum of disciplines and professional profiles. Although the prescriptions and specificities of an educational program are based on a study plan and programmatic content, there are nodal areas of disciplinary training that are rarely made explicit despite being part of the professional experience. This is why this work addresses some practices aimed at instrumental musical training from the perspective of socio-formative evaluation (Tobón, 2017), the implications of cognitive psychology in improving comprehensive performance (Ruíz Martín, 2020), the emotional well-being of students of a musical instrument (Helding, 2020) and the processes aimed at managing the performing experience (Cester, 2013). The implementation of these perspectives is presented with strategies applied by students of the Doctorate in Music of the Universidad Veracruzana as a result of the development of didactic intervention proposals resulting from the teaching practices class.

Keywords:

teaching practices, emotional well-being, socio-formative evaluation, metacognition, musical learning

---

Resumen:

La enseñanza musical institucionalizada a nivel superior se inserta en dinámicas formativas generales que parecieran aspirar a una estandarización de los procesos educativos de un amplio espectro de disciplinas y perfiles profesionales. Si bien las prescripciones y especificidades de un programa educativo se asientan en un plan de estudios y en contenidos programáticos, existen áreas nodales de las formaciones disciplinares que rara vez se explicitan a pesar de formar parte de la vivencia profesional. Es por lo que en el presente trabajo se abordan algunas prácticas encaminadas a la formación musical instrumental desde la perspectiva de la evaluación socioformativa (Tobón, 2017), las implicaciones de la psicología cognitiva en la mejora del desempeño integral (Ruíz Martín, 2020), el bienestar emocional de los estudiantes de un instrumento musical (Helding, 2020) y los procesos encaminados a la gestión de la experiencia escénica (Cester, 2013). La implementación de estas perspectivas se presenta con estrategias aplicadas por alumnos del Doctorado en Música de la Universidad Veracruzana como resultado del desarrollo de propuestas de intervención didáctica resultantes de la clase de prácticas docentes.

Palabras Clave:

prácticas docentes, bienestar emocional, evaluación socioformativa, metacognición, aprendizaje musical

---

^a Autor de Correspondencia, Universidad Veracruzana | Facultad de Música | Veracruz | México, <https://orcid.org/0000-0002-7378-6521>,

Email: miflores@uv.mx

Fecha de recepción: 31/03/2024, Fecha de aceptación: 01/05/2024A, Fecha de publicación: 05/07/2024

DOI: <https://doi.org/10.29057/ia.v12i24.12623>

Introducción

En este documento se presentan los proyectos desarrollados en la asignatura de *Prácticas docentes* por los alumnos del Doctorado en Música¹, mismos que a su vez se representan una de las áreas de oportunidad más pronunciadas de un proyecto de investigación que desarrolla el análisis de los procesos formativos y de evaluación en música.

Tal y como lo plantea Tobón (2017), la evaluación socioformativa, como enfoque educativo, aspira al desarrollo de seres humanos autónomos y emprendedores que resuelvan problemas de su entorno a la par que gestionan éticamente su talento y actuación “ante las situaciones de la vida mediante la identificación, interpretación, argumentación y resolución de problemas del contexto, considerando los retos de la sociedad” (p. 11). Si nos atenemos a las evidencias empíricas y a los procesos formativos cotidianos del estudiante de un instrumento musical a nivel superior, podríamos pensar que una suerte de formación de este tipo se da este caso, pues dada la naturaleza del desempeño que se busca, el estudiante es evaluado a partir de una presentación pública o ante un jurado donde muestra de manera práctica los aprendizajes logrados en un periodo determinado. Es decir, el estudiante evidencia la gestión de su talento y los aprendizajes en un contexto similar al que enfrentaría fuera del espacio académico. Sin embargo, en este punto cabe preguntarnos si lo que observamos es, en primera instancia, resultado de algún proceso surgido de una perspectiva, así sea no declarada, afín a la evaluación socioformativa y a la gestión de los aspectos cognitivos y emocionales que se involucran en este tipo de proyectos formativos.

Con esta visión como punto de referencia, analizaremos los resultados obtenidos en la asignatura *Prácticas docentes* del Doctorado en Música de la Universidad Veracruzana. Esta se ubica en el área de formación complementaria del doctorado (plan 2020) y se desarrolla en dos cursos semestrales consecutivos donde los doctorantes plantean problemáticas didácticas de su interés, analizan tendencias educativas y cognitivas recientes para desarrollar propuestas de implementación de cursos o talleres que obedezcan a sus áreas de desarrollo musical y docente.

***

---

¹ Para evitar confusiones en la narrativa de la experiencia, cuando hablemos de los implementadores de los proyectos, los referiremos como doctorantes; y cuando hablemos de los

Prácticas docentes

La evaluación en artes y de las artes se ha problematizado como compleja por sus particularidades epistémicas y los altos componentes de subjetividad que se le atribuyen a gran parte de los procesos creativos, así sean en su etapa de formación universitaria (Navarro, 2013; Alfonso, 2015; Gates, 2017). Sin embargo, como buscamos demostrar en este documento, existen elementos y procesos de la formación musical instrumental que al ser desarrollados tomando en consideración algunos de los avances recientes en psicología cognitiva y evaluados con los instrumentos pertinentes pueden brindar una experiencia de formación significativa con elementos de retroalimentación que brinden mayores elementos de juicio a los involucrados sobre el tipo de resultado esperado y el resultado obtenido.

La asignatura de prácticas docentes se inicia con la discusión de las prácticas formativas y el análisis de procesos evaluativos vividos por los estudiantes del doctorado. Para esta primera etapa se considera el desarrollo conceptual de la socioformación conducida a lo largo de la última década por Tobón (2013a, 2013b, 2014, 2015a, 2015b) y se asume en particular la propuesta de estrategias e instrumentos de evaluación socioformativa propuesta por él (2017). A la luz de esta perspectiva, se discute la correspondencia que detectamos entre las finalidades declaradas de un curso de instrumento, las prácticas formativas y los procesos de evaluación que los estudiantes del doctorado vivieron durante su formación como instrumentistas. Las experiencias narradas coinciden con lo encontrado por José Luis Navarro (2013): la subjetividad en el logro de conceptos como la musicalidad y lo bello, los sesgos de apreciación y la falta de información sobre los procesos de evaluación.

Posteriormente, se discute la pertinencia de los instrumentos de evaluación planteados por Tobón (2017) y se concluye con el desarrollo de instrumentos de evaluación propios, aplicables a un proyecto de intervención didáctica desarrollado por cada doctorante. En el primer semestre del curso, los instrumentos y sus indicadores se articulan partiendo solamente de las reflexiones que sobre las experiencias de evaluación como instrumentistas realizaron los doctorantes.

A continuación, presentamos la relación entre los conceptos y momentos evaluados con la implementación

participantes en las actividades implementadas por los doctorantes, los referiremos como estudiantes.

de los instrumentos de evaluación planteados desde la perspectiva socioformativa.

Concepto o momento a evaluar	Instrumento de evaluación
Evaluación diagnóstica.	Cuestionario, lista de cotejo y escala de estimación.
Retroalimentación en clase.	Registro de observación.
Entregas parciales o participación.	Lista de cotejo.
Coevaluación y autoevaluación.	Escala de estimación, bitácora.
Prueba de interpretación o creación.	Rúbrica analítica.
Evaluación escénica final.	Rúbrica sintética y analítica.

Tabla 1. Usos y tipos de instrumentos de evaluación, elaboración propia

La implementación de estos instrumentos demanda desarrollar indicadores asociados a niveles de desempeño precisos y claros, así como determinar distintos tiempos y modos de evaluación para definir estrategias didácticas que incidan en un buen desarrollo instrumental de los estudiantes y la posterior gestión de los componentes cognitivos y emocionales necesarios para una experiencia escénica positiva de los estudiantes involucrados en estas propuestas de intervención didáctica. Durante esta etapa, se discutió la operacionalización de indicadores y niveles de desempeño para categorías tales como decodificación de la partitura, calidad de sonido, precisión técnica, fraseo, pulso, dinámica y desarrollo escénico, entre otras.

En la siguiente etapa se complementa esta primera implementación, tras la lectura y análisis de autores que abordan los procesos cognitivos y emocionales que se involucran en el aprendizaje, la preparación de repertorio musical y su correspondiente experiencia escénica.

¿Cómo aprendemos?

Para lograr un grupo de propuestas de intervención didáctica pertinentes, se estudiaron los trabajos que han desarrollado Héctor Ruíz-Martín (2020), sobre el aprendizaje en general; Lynn Holding (2020), sobre el aprendizaje musical; y Anna Cester (2013) sobre el miedo escénico.

Holding (2020, p.7) propone un análisis de los procesos neuronales implicados en el aprendizaje de la música instrumental. Al partir de un entendimiento de los procesos cognitivos generales, pasando por la desarticulación de mitos neuronales, su propuesta desemboca en una serie de estrategias pensadas para hacer un uso efectivo de los elementos que favorecen el aprendizaje: la atención, el aprendizaje en sí y la memoria. La atención se ve reforzada si se acompaña del deseo de aprender, de la motivación y del establecimiento de metas claras, así como del cuidado de la salud mental y corporal. El aprendizaje es entendido como el proceso donde los distintos tipos de memoria se involucran para la asimilación de nuevos conocimientos, desde la memoria de trabajo hasta la memoria de largo plazo (p. 70). Por último, se abordan algunas estrategias para la construcción de las habilidades motrices necesarias para un desempeño instrumental eficiente (p. 96), sin obviar el otro elemento esencial de la experiencia escénica: la emoción (p. 294).

Además del estudio de los distintos tipos de memoria involucrados en el aprendizaje, se otorgó especial atención a los procesos de autorregulación del aprendizaje planteados por Ruíz-Martín (2020, p. 358):

- Evaluación de la comprensión de los objetivos de aprendizaje.
  - Entender las características y los niveles de desempeño que se esperan.
- Estimación de las propias debilidades y fortalezas con respecto al objetivo de aprendizaje.
  - Valorar la condición de desarrollo actual con relación al desempeño a lograr.
- Planificación de la tarea de aprendizaje.
  - Desarticular los componentes del aprendizaje en tareas para lograr el mejor desempeño posible.
- Selección de estrategias para alcanzar los objetivos de aprendizaje.
  - Seleccionar las actividades o dinámicas de estudio para alcanzar el aprendizaje esperado.
- Ejecución del plan y monitorización de su desarrollo y resultados.
  - Implementar el plan de trabajo y autoevaluar el alcance de los resultados.
- Reflexión sobre la idoneidad del plan elegido y realización de ajustes.
  - Valorar la modificación de las estrategias para mejorar mi desempeño a partir de las observaciones en clase y las experiencias escénicas.

Como puede observarse, este planteamiento presenta elementos en común con la perspectiva socioformativa, en particular en lo relacionado al desarrollo gradual y ordenado de la autonomía del estudiante, aplicado a un contexto de exigencia real como lo son, en nuestro caso, los exámenes ante jurado y las presentaciones escénicas públicas.

El bienestar emocional del estudiante instrumentista

No obstante que el miedo al fracaso público es uno de los elementos recurrentes en la experiencia del artista escénico, desde el cosquilleo en el estómago hasta la sudoración descontrolada, el manejo de problemáticas de esta índole es raramente enunciado en los contenidos programáticos de las asignaturas instrumentales² o abordadas estructuradamente en las clases de instrumento, como se puede inferir de los abundantes resultados arrojados por diversas herramientas de búsqueda para estudios realizados sobre ansiedad de rendimiento musical a nivel global³. Al no abordarlos explícitamente, parecemos dejar este importante proceso en manos de la elusiva perseverancia, GRIT, que plantea la socióloga Angela Duckworth (2016), citada en la sección de estudios de rendimiento por Helling (2020, p.176).

La implementación de estrategias para lograr un rendimiento efectivo en escena se antoja muy complejo sin el adecuado manejo de conceptos como la práctica deliberada, la gestión de las disonancias cognoscitivas y el desarrollo de la propiocepción, por mencionar algunos de los más prominentes en este tema. No obstante que no se profundizó en este tema al nivel que lo ha llevado Diane T. Kenny (2019), se discutió ampliamente el capítulo que Helling (p. 206) dedica ampliamente a la ansiedad del rendimiento musical, (MPA, por sus siglas en inglés) y a algunas alternativas para contrarrestarlo. Igualmente, con la finalidad de profundizar sobre el tema del miedo escénico, se analizaron, en el texto de Cester, las manifestaciones (p. 31), los factores desencadenantes del miedo escénico y el trac (p. 43), así como las estrategias que en dicho trabajo se proponen para afrontar adecuadamente esta problemática (p. 81). Es de subrayar la coincidencia de Cester con Ruiz-Martín y Helling en el énfasis puesto en la importancia del cuidado de la salud corporal, la salud emocional y las aproximaciones

cognitivas a los componentes perceptuales que inciden en el miedo escénico y el trac.

Las intervenciones didácticas

Las estrategias didácticas, criterios e instrumentos de evaluación desarrollados por los doctorantes se realizaron tomando en cuenta la información presentada en las tres secciones anteriores. Los procesos de intervención didáctica se documentaron mediante registro gráfico y el uso de los distintos instrumentos de evaluación por parte de los involucrados en cada uno de los proyectos. La autoevaluación se utilizó como una estrategia que fomenta el desarrollo de las habilidades de autorregulación del aprendizaje de los estudiantes; la coevaluación se empleó como un elemento que incide en la comprensión de las tareas a desarrollar y la distinción entre los distintos niveles de desempeño; y por último, la heteroevaluación cumplió la finalidad de acercar al estudiante a condiciones de valoración y exposición cercanas al fenómeno escénico que caracteriza los cierres de ciclo de la formación instrumental. También es importante resaltar la pertinencia con que la mayoría de los responsables de cada proyecto se acercó a su grupo de estudiantes: antes de iniciar con las actividades planeadas, realizaron una evaluación diagnóstica que les permitió conocer a los estudiantes participantes y hacer ajustes a los proyectos de acuerdo con los resultados de esta.

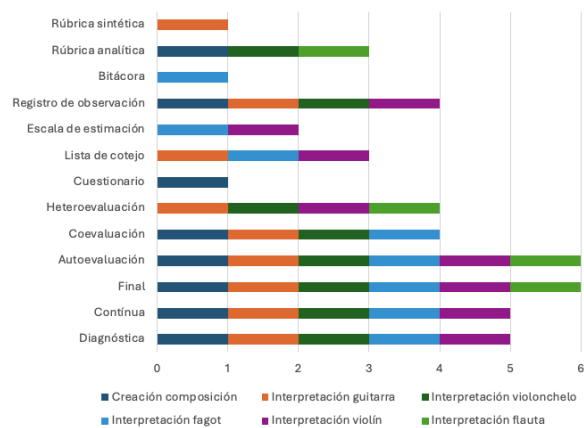

Figura 1. Instrumentos, tipos y momentos de evaluación empleados en los proyectos de intervención didáctica, los colores asignados a cada proyecto permiten relacionarlos con los instrumentos, tipos y momentos de evaluación utilizados. Elaboración propia.

² Si bien este no es un escrito sobre temas de desarrollo y contenidos curriculares, la revisión de los planes y programas de estudio de distintas IES, permiten constatar que, en los casos donde la información está disponible, la

atención de estos está centrada en habilidades musicales, repertorios y elementos axiológicos genéricos.

³ Una búsqueda simple en Web of Science arrojó 720 resultados y en JSTOR 42,105.

Los proyectos que se desarrollaron los doctorantes fueron heterogéneos, abordando los siguientes temas:

- Una aproximación interactiva a la composición musical con partituras gráficas (creación composición)
- La autoevaluación como estrategia para el aprendizaje autorregulado (interpretación guitarra)
- Una propuesta discursiva a través de la interacción gestual y el drama (interpretación violonchelo)
- Acercamiento al repertorio para fagot solo escrito en México (interpretación fagot)
- Preparación holística para audiciones orquestales (interpretación violín)
- Introducción a la interpretación del repertorio Francés del S. XIX para flauta y piano (interpretación flauta)

Con los instrumentos de evaluación afinados, las evaluaciones diagnósticas y los criterios de desempeño planteados en términos que respondieran a la reflexión sobre los procesos cognitivos, los proyectos de intervención se llevaron a cabo en periodos de entre dos a cuatro meses, dependiendo de las condiciones de cada uno de ellos y de cuestiones logísticas particulares.

Los componentes por resaltar dentro de los proyectos son aquellos asociados a las estrategias de trabajo surgidas de la literatura revisada, mencionaremos las que se consideraron más efectivas: la practica deliberada y la autoevaluación.

Para el desarrollo de las habilidades motrices se consideraron la práctica distribuida en el tiempo, en oposición a la práctica continua, la practica variada en contenido y estrategias, en oposición a la práctica lineal; y la práctica de componentes segmentados, en oposición a la práctica en grandes bloques. Esta aproximación a la práctica deliberada (Helding, pp.108-109) fue de gran utilidad en el desarrollo de los proyectos de pasajes orquestales, repertorio mexicano para fagot y el aprendizaje autorregulado para guitarristas.

Con respecto a la autoevaluación, todos los proyectos motivaron a los estudiantes de los proyectos de intervención a reflexionar sobre sus procesos de estudio, sus resultados musicales y las oportunidades de mejora en sus hábitos de preparación para las presentaciones en público. Tal y como lo plantea Cester (p. 66), la autoevaluación es un elemento imprescindible para centrar la atención del alumno en su apreciación del proceso y el redimensionamiento de las valoraciones externas, que en algunos casos podrían devenir en un elemento desencadenante de la ansiedad escénica y el trac.

Una estrategia destacada se dio en el proyecto de preparación de pasajes orquestales, pues dado el

contexto real hacia el que se dirigen quienes asumen este camino, la posibilidades de desarrollar impactos negativos en el rendimiento musical y, en el peor de los casos, elementos de ansiedad escénica son muy elevados. Considerando esto, se plantearon sesiones que expusieran estructurada y gradualmente a los estudiantes a situaciones de exigencia escénica que desembocaron en una simulación de audición para ingresar a una orquesta. Además, previo a esta audición se consiguió la colaboración de un psicoterapeuta que abordó con los estudiantes los procesos emocionales que vivieron a lo largo del proyecto.

Los resultados reportados en cada uno de los proyectos de intervención permiten constatar el ejercicio crítico que cada uno de los doctorantes realizó con relación a sus prácticas docentes, muchas de ellas provenientes de tradiciones heredadas, y las diversas áreas de oportunidad que se atisban para los proyectos curriculares vigentes en la formación musical instrumental a nivel superior.

Conclusiones

Por la intención y extensión pensada para el presente escrito, algunos matices y complementos a la información presentada se han quedado en el tintero. No obstante, se espera haber incitado al lector a ampliar su exploración de los temas y contenidos aquí planteados. El bienestar y desarrollo pleno del músico instrumentista es una asignatura que requiere la reflexión crítica de los involucrados en procesos formativos a todos los niveles, no solamente el nivel superior. La formación de instrumentistas que tienen en su haber herramientas para autorregular sus procesos de aprendizaje, mantener su motivación y lograr una interacción saludable con el proceso escénico, es una de las tareas que los tiempos actuales nos requieren. Quienes fungimos como docentes formadores de instrumentistas debemos ampliar nuestro entendimiento de los elementos cognitivos que entran en juego en estos procesos.

En un área disciplinar donde las emociones juegan un rol preponderante en el estudiante y el momento escénico, es necesario allegarnos de conocimientos y herramientas que nos permitan el desarrollo saludable del estudiante con su materia de trabajo: la expresión sonora en escena. Del mismo modo, es importante generar en nuestros estudiantes la consciencia de cómo se construye el camino motriz, cognitivo y psicológico que desembocará en una presentación musical pública.

Si bien los estudios que abordan el desarrollo de la autonomía en la práctica instrumental no son comunes (Cheng *et al.*, 2020), debemos asumir su desarrollo y

ahondar en propuestas de análisis e implementación de estrategias que incidan en nuestro entendimiento sobre el aprendizaje musical (Bautista *et al.*, 2012) y abonen a la formación integral de los estudiantes de un instrumento musical.

Esta tarea se deberá desarrollar en colaboración con áreas disciplinares distintas a la musical. Los avances en la psicología educativa y las neurociencias nos ofrecen oportunidades para tender puentes con estas disciplinas y ampliar nuestras estrategias pedagógicas y didácticas. Los tiempos que corren requieren el desarrollo de propuestas formativas estructuradas, claras y sensibles a las necesidades emocionales de nuestros estudiantes y sus contextos.

Referencias

- [1] Alfonso Guzmán, S. R. (2015). *¿Objetivando la subjetividad?: La acreditación de programas de educación superior en artes*. Mexicali: Universidad Autónoma de Baja California.
- [2] Bautista, A., Pérez-Echeverría, M. P., Pozo, J. I., & Brizuela, B. M. (2012). Piano students' conceptions of learning, teaching, assessment, and evaluation. *Estudios de Psicología*, 33(1), 79–104. <https://doi.org/10.1174/021093912799803872>
- [3] Cester, A. (2013). *El miedo escénico: Orígenes, causas y recursos para afrontarlo con éxito*. Barcelona: Ediciones Robinbook.
- [4] Cheng, L., Wong, P. W. Y., & Lam, C. Y. (2020). Learner autonomy in music performance practices. *British Journal of Music Education*, 37(3), 234–246. <https://doi.org/10.1017/S0265051720000170>
- [5] Duckworth, A. (2016). *Grit: The power of passion and perseverance* (First Scribner hardcover edition). Nueva York: Scribner.
- [6] Gates, L. (2017). Embracing Subjective Assessment Practices: Recommendations for Art Educators. *Art Education*, 70(1), 23–28. <https://doi.org/10.1080/00043125.2017.1247565>
- [7] Holding, L. (2020). *The musician's mind: Teaching, learning, and performance in the age of brain science*. Lanham: Rowman & Littlefield Publishing Group.
- [8] Navarro, J. L. (2013). La evaluación musical en una escuela universitaria mexicana de música: Opiniones del alumnado. *Revista Electrónica de LEEME*, 32.
- [9] Ruiz Martín, H. (2020). *¿Cómo aprendemos?: Una aproximación científica al aprendizaje y la enseñanza* (2a ed). Barcelona: Graó.
- [10] Tobón, S. (2013a). *Metodología de gestión curricular. Una perspectiva socioformativa*. México: Trillas.
- [11] Tobón, S. (2013b). *Socioformación. Los retos de la educación en la sociedad del conocimiento*. *Multiversidad Management*, 4, 32-37.
- [12] Tobón, S. (2014). *Currículo y ciclos propedéuticos desde la socioformación. Hacia un sistema educativo flexible y sistémico*. México: Trillas.
- [13] Tobón, S. (2015a). *Cartografía conceptual: estrategia para la formación y evaluación de conceptos y teorías*. México: CIFE.
- [14] Tobón, S. (2015b). *Socioformación: hacia la gestión del talento humano acorde con la sociedad del conocimiento*. México: CIFE.
- [15] Tobón, S. (2017). *Evaluación socioformativa. Estrategias e instrumentos* (1a ed.). Mount Dora: Kresearch.3.