

Reflexiones sobre la educación musical, fiel compañera en la formación integral del individuo

Reflections on musical education, a faithful companion in the integral training of the individual

Yolotl Reyes Moreno^a

Abstract:

Throughout history, music has been a faithful companion in man's activities, being used for different purposes, therapeutic, religious, entertainment, or educational. The benefits it grants have attracted the interest of educators, psychologists, and pedagogues due to their impact on the results obtained in the individual's learning.

The present work, gathers and exposes a series of arguments from different authors about the advantages offered by school music education, as a relevant part in the integral formation of the individual with the intention of supporting the work that teachers develop daily in educational centers, by showing the scope of music as a pedagogical element that facilitates and enriches the knowledge of the apprentices.

Keywords:

Musical education, pedagogy, didactics, psychomotricity, emotions, creativity, methods

Resumen:

A lo largo de la historia, la música ha sido fiel compañera en las actividades del hombre, al ser utilizada con distintos fines, terapéuticos, religiosos, de entretenimiento, o educativos. Los beneficios que otorga han atraído el interés de educadores, psicólogos, pedagogos por su impacto en los resultados obtenidos en el aprendizaje del individuo.

El presente trabajo, reúne y expone una serie de argumentos de distintos autores sobre las ventajas que ofrece la educación musical escolar, en la formación integral del individuo. A su vez tiene la intención de mostrar el trabajo que desarrollan cotidianamente los docentes en los centros educativos, al visualizar los alcances de la música como elemento pedagógico que facilita y enriquece el saber de los aprendices.

Palabras Clave:

Educación musical, pedagogía, didáctica, psicomotricidad, emociones, creatividad, métodos

Introducción

La música es, sin duda, una de las grandes aportaciones del hombre a la humanidad. A través de la conjugación de sonidos y silencios favorece a la construcción de la identidad, desarrolla habilidades, origina valores y fomenta actitudes, por lo que su trascendencia en la vida

social y cultural es innegable. (Reyes) Existe un gran número de investigaciones que reconocen a la música como un elemento indispensable en el ámbito educativo, ya que su práctica dota al individuo con destrezas que facilitarán su actuar en el mundo en el que desarrolla.

^a Autor de Correspondencia, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, <https://orcid.org/0000-0002-0966-1281>, Email: yolotl_reyes5961@uaeh.edu.mx

La Música ha acompañado al ser humano a través de su historia, en distintos tiempos e innumerables culturas. Ha sido cómplice indiscutible en el actuar de este. En las culturas antiguas y a través del tiempo la música se ha revelado como un importante acompañante de las distintas actividades humanas.

La lista de los pedagogos, científicos y filósofos que han considerado el uso benéfico de la música desde la antigüedad es infinita. En la antigua cultura griega, Pitágoras considerado el creador de la teoría musical por la relación que hace entre los sonidos con las matemáticas, sugiere la inclusión de la música en la educación con canticos para sanar los malestares del alma y las malas pasiones.

A su vez Platón insiste en la importancia de la práctica musical a temprana edad, incluyéndola en las actividades educativas con el objeto de que el aprendiz sea capaz de conocer la belleza por medio de cantos y hermosas melodías.

Con el paso del tiempo, el uso de la música se extendió a diversas actividades además de las del culto religioso, en el que se emplea como acompañamiento de la liturgia, sucesos, creencias divinas y para reforzar por medio de los cantos la enseñanza de la fe, a través de la formación de coros en escuelas y templos.

Según Cox () en el siglo XV, en las escuelas de canto, usualmente conectadas a las grandes catedrales, los niños obtenían una educación musical sofisticada por medio de la secuenciación de materiales que permitían el desarrollo de habilidades musicales de manera pronta. La práctica del método tenía como objetivo el apoyar el aprendizaje del culto adecuadamente.

De acuerdo con M. Rodrigo () con el arribo de la modernidad y, por ende, la Ilustración, se propicia la revisión sobre los objetivos educativos. Surge así, el predominio de la razón, y a su vez el empoderamiento de la educación que se ve fortalecida por las ciencias. La educación, es entendida como la iniciadora del bienestar y del progreso, y se considera generadora absoluta de la felicidad. Se observa un cambio al ser las emociones motor para propiciar nuevas rutas en formación. Consecuentemente las artes mecánicas (oficios que requieren de trabajo manual o con máquinas) se convierten en fuente de inspiración que fomentarán el uso de las metodologías activas, prácticas y empíricas. Que se emplean también en la Música (M. Rodrigo)

A finales del siglo XIX, surge un modelo educativo llamado la escuela progresiva, que propicia nuevas metodologías que promueven el aprendizaje colaborativo, colectivo, por proyectos, resolución de problemas entre otros con pedagogos tan conocidos actualmente como Montessori, Piaget, Decroly, Freinet, Dewey entre otros. (Molina)

En España con el nacimiento de la Institución Libre de enseñanza, que básicamente retoma la inclusión del arte en la educación, al reconsiderar y promover en Europa la arte como parte de la oferta educativa

A pesar de esto, la música no es considerada como un elemento dentro de la educación, es olvidada, y es relegada a ser una actividad destinada solo al entretenimiento y a la relajación, echando por la borda todas las hipótesis sobre la actuación de la música en la formación integral del individuo. (M. Rodrigo)

Al llegar el siglo XX, da inicio una etapa relevante para la enseñanza de la música, al integrarse nuevas estrategias didácticas y metodológicas, conocidas como métodos musicales activos, con una perspectiva distinta a las tradicionales. El niño se convierte en el principal actor, donde las vivencias y las experiencias lo llevan al conocimiento. Su función es desarrollar habilidades motoras, cognitivas, sensoriales y facilitar la obtención de los saberes. Hace mención Sara Cuevas que la educación musical es enfocada para dotar al individuo de un carácter práctico, dinámico y creativo. () Así pues, los nuevos enfoques educativos propiciados en Europa y Estados Unidos además de democratizar la educación, plantean que cualquier individuo tenga acceso a desarrollarse en la cultura e impulsan la creación de nuevos modelos musicales educativos, que responden a las necesidades que requieren los procesos que se implementan en el aula. (Romero, ELSEVIER)

Existe una larga lista de autores de las nuevas metodologías musicales al inicio del siglo XX, que por sus aportaciones a la instrucción musical son reconocidos. La música folklórica y tradicional son elementos primordiales en sus aportes metodológicos. Figuran entre los más destacados Suzuki, Dalcroze, Kódaly, Willems, Martenot, Orff.

En México, Cesar Tort crea una metodología que se enfoca a la enseñanza de la música desde la edad temprana. Incluye la música folclórica mexicana como marco de su propuesta. El uso de la voz e instrumentos autóctonos son parte fundamental de la metodología. Su método esta constituido por 12 libros que de manera progresiva y sistemática muestran el proceso en la enseñanza de la música. Los autores mencionados inciden con un mismo objetivo que sea la música escolar como un elemento clave que contribuya a la formación integral de las personas

Moncada () ha citado que, la instrucción musical, es un punto relevante para la formación integral del individuo, al favorecer la relación social, el aprendizaje y la creatividad.

Como se ha señalado la música en el contexto escolar tiene un carácter eminentemente formativo, que propicia el desarrollo de capacidades psicomotoras, intelectuales, sociales y afectivas que contribuyen al desarrollo armónico e integral del individuo. El niño a través de la música expresa, construye a su realidad manifestando, emociones, sentimientos e ideas de manera creativa y personal.

La música, como recurso pedagógico, se considera como una caja de herramientas, de la que abundan alternativas que se combinan de manera heterogénea, ecléctica, e híbrida. Es un instrumento que asume la diversidad cultural, que con su carácter lúdico, dota al proceso de aprendizaje, de una riqueza de posibilidades que contribuyen en el desarrollo de los alumnos.

Reyes señala que el uso de la música en la educación pone de manifiesto su potencial, al revelar que el aprendizaje que se desarrolla en el aula rebasa los muros de la escuela y que permanece más allá de ésta ya sea de manera deliberada o de facto. ()

Gamboa () asegura que “La educación musical provee elementos específicos al desarrollo del ser humano y de la sociedad. Su práctica y su presencia en los currículos escolares contribuyen de manera significativa o incluso con campos como lo semiótico, lo fenomenológico, hasta la configuración de identidades sociales y movimientos políticos”.

Cabe señalar la relevancia en la participación de los profesores que, en consecuencia, demanda personal que sea capaz de transformar, adecuar nuevas estrategias y técnicas que faciliten y enriquezcan los procesos de enseñanza-aprendizaje, además de planificar y proyectar actividades congruentes a lo demandado por las necesidades educativas actuales.

Así mismo Rodríguez (Vides) subraya que los educadores como agentes de cambio tienen el desafío de facilitar el aprendizaje de sus alumnos, manejando estrategias con la finalidad de contribuir al aprovechamiento de la capacidad que tiene el sujeto de aprender.

Conejo menciona: () La enseñanza de la música, dentro del bloque de contenido de la educación artística, es un medio de expresión y comunicación en la que interviene el tiempo, los sonidos, el ritmo y el movimiento. 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

El manejo formal de los aprendizajes requiere de reconocer las características del escolar, con el fin de

proponer actividades adecuadas de acuerdo con su interés y a sus necesidades combinándolos con el uso de recursos didácticos agradables y accesibles que facilitarán la adquisición de conocimientos.

La música al emplearse como herramienta didáctica en el aula, transforma el espacio agradable, relajado y alegre. Andrea Vides cometa: la música como estrategia, puede ser la chispa que encienda todas las áreas del desarrollo-intelectual, social, emocional, motoras, de lenguaje y de capacidad integral de lectura y escritura en los niños. (Vides)

La educación musical ha recurrido a las aportaciones que las distintas ciencias han hecho a la pedagogía, utiliza conocimientos para explicar y comprender la naturaleza del niño en sus diferentes estadios, establece teorías e incluso principios de cómo aprende, cómo se relaciona con los otros, o qué lo motiva para actuar.

La música genera, sugiere y despierta en el educando estados de ánimo que al articular con la palabra propician una conexión entre el concepto y la sensación, estimulando el pensamiento, el razonamiento obteniendo respuestas y soluciones. (Reyes Moreno, 2010)

Laura Boada y su equipo de trabajo () consideran que “En definitiva, la música tiene muchos beneficios, además de formar personas capaces, sensibles, conscientes de su entorno debido a la perseverancia, la paciencia y la responsabilidad que se requiere en el proceso musical.”

Finalizo esta reflexión con la convicción de que la música es una forma de expresión, que implica, sensibilidad y creatividad, que armoniza sonidos y silencios, comunica ideas, pensamientos y emociones. En otras palabras la música es compañera insustituible en la educación integral del ser humano.

Referencias

- [1] Corredera, L. B., Lopez, L. M., Rodriguez, T. M., Quiroga, E. M., & Villar, P. M. (18 de 01 de 2016). *Einova Educacion e Innovacion*. Obtenido de *La música en la Educacion* : <http://webs.ucm.es/BUCM/revcul/e-learning-innova/156/art2104.pdf>
- [2] Cox, G. (01 de 01 de 2006). *Revista Electronica Complutense de Investigacion Musical*. Obtenido de <https://revistas.ucm.es/index.php/RECI/article/view/RECI0606110001A/8717>
- [3] Aloiso, A. G. (2017). *Dialnet Educacion Musical*. Obtenido de *EDUCACIÓN MUSICAL: ESCENARIO PARA LA FORMACIÓN DEL SUJETO O UN PARIENTE POBRE DE LOS CURRÍCULOS ESCOLARES:* <file:///Users/mac/Downloads/Dialnet-EducacionMusical-6069700-1.pdf>

- [4] Molina, M. T. (1 de julio de 2014). La importancia de la música para el desarrollo integral en la etapa infantil. Obtenido de <https://rodin.uca.es/bitstream/handle/10498/16696/16696.pdf>
- [5] Moncada, B. S. (01 de 06 de 2016). Revista Iberoamericana de Producción Académica y Gestión Educativa. Obtenido de <file:///Users/mac/Downloads/642-Texto%20del%20art%C3%ADculo-2681-1-10-20170210.pdf>
- [6] Prats, J. (septiembre de 2017). Diario Libre . Obtenido de El poder de la musica : <https://www.diariolibre.com/estilos/buena-vida/el-poder-de-la-musica-en-la-educacion-DI10810030>
- [7] Reyes, Y. M. (2010). Recopilacion de cantos y materiales musicales para educacion preescolar. Pachuca: UAEH.
- [8] Rodrigo, M. (14 de julio de 2015). LA MÚSICA A LO LARGO DE LA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN. Obtenido de <https://mar-rodrigo.blogspot.com/2015/07/la-musica-lo-largo-de-la-historia-de-la.html>
- [9] Rodrigo, M. (07 de 14 de 2015). Musica y Educacion. Obtenido de La música a lo largo de la historia de la educación: <https://mar-rodrigo.blogspot.com/2015/07/la-musica-lo-largo-de-la-historia-de-la.html#comments>
- [10] Rodriguez , P. C. (1 de Marzo de 2012). Dialect. Obtenido de El valor formativo de la Música para la educación en valores: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3825651>
- [11] Romero, S. C. (1 de 1 de 2015). Arte y Movimineto,12. Obtenido de Universidad de Sevilla: <https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/artymov/article/view/1752/3157>
- [12] Vides, A. R. (10 de febrero de 2014). Universidad Rafael Landivar. Obtenido de "MÚSICA COMO ESTRATEGIA FACILITADORA DEL PROCESO ENSEÑANZAAPRENDIZAJE.": <http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/05/84/Vides-Andrea.pdf>