

HE

REVISTA DIGITAL

"INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN"

NÚMERO 20

SEPTIEMBRE DEL 2005 vol - 3

ISSN 1696-7208

Desarrollo de las Metodologías Activas en la Educación

Musical

“La música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón”

Magdalena Martínez

A principios del siglo XX surge la necesidad de racionalizar y sistematizar la enseñanza musical que hasta entonces se reducía a adquirir cierta habilidad instrumental o compositiva.

El movimiento de revolución y renovación pedagógica conocido como “Escuela Nueva” da a la música el impulso definitivo. Con ella se termina el tradicionalismo y se instauran los principios de Libertad, Actividad y Creatividad en la Educación.

A partir de los años 20 y 30 comienzan a notarse sus efectos en la pedagogía musical, donde surgen pedagogos como Jacques Dalcroze, cuyo pensamiento es el punto de partida de la larga serie de transformaciones llevadas a cabo más tarde por Willens, Kodaly, Orff y otros.

Las corrientes pedagógicas-musicales del XX parten de la idea de que la música forma parte de la realidad del niño. Así la Educación Musical puede ser atendida en una doble vertiente: Educación *para* la música y Educación *a través de* la música. A partir de ésta última surge la integración de la Música en la escuela, para que esté al alcance de todos y no de unos pocos. Aquí la música pierde el carácter elitista que tenía en el siglo XIX.

En la actualidad siguen apareciendo métodos que aportan nuevos enfoques a partir del trabajo directo con los niños, si cambiar los principios básicos generales.

A continuación vamos a analizar dichos métodos y observar su proyección en la educación musical escolar del siglo XX.

JACQUES DALCROZE (1865-1950)

Pionero de la educación musical, experimentó el fenómeno musical mediante la experiencia física de los elementos de la Música. Mediante la abstracción de dichos elementos analizó la expresión musical a través del movimiento del cuerpo. Para Dalcroze, comprender la música significa realizar nuestro propio ordenamiento de los sonidos. Esta comprensión de la música puede estar facilitada mediante nuestro movimiento en relación al tiempo, espacio y energía.

Consideró al ritmo como organizador de los elementos musicales. Para Dalcroze “ritmo es movimiento”, “el ritmo asegura la perfección de las manifestaciones de la vida”. El ritmo está ligado al movimiento físico, utilizó el cuerpo como un auténtico instrumento musical. Es un método activo de educación musical mediante el que se desarrollan el sentido y el conocimiento musical a través de la participación corporal en el ritmo musical.

Para la aplicación de estos principios ideó diferentes ejercicios y juegos musicales basados en la coordinación entre conocimiento y movimiento, como medio para desarrollar la percepción, comprensión y expresión musical.

La educación musical moderna ha adoptado definitivamente el método Dalcroze y su educación rítmico-corporal, especialmente en la etapa de iniciación.

CARL ORFF (1895-1982)

Investiga la naturaleza del sonido y del ritmo y su percepción humana, llegando a establecer una relación entre música y movimiento corporal. Fruto de esta investigación es su obra “Schulwerk” donde expone sus teorías a cerca de la enseñanza musical.

Orff toma como base de su método los ritmos del lenguaje. La palabra es la célula generadora del ritmo y éste es el elemento básico de la música.

El ritmo nace del lenguaje hablado, lentamente se va musicalizando con 2, 3, 4, 5 notas y es posteriormente transmitido al cuerpo.

Se comienza por lo más cercano al niño: el recitado rítmico, esas fórmulas rítmicas se experimentan a través de palmas, pies... Posteriormente se pasa a la entonación rítmica comenzando por el intervalo de 3ªm (sol-mi) que es el más natural para el niño. Se ampliará la-sol-mi; la-sol-mi-do; la-sol-mi-re-do. La formación melódica basada en canciones populares se amplía hasta llegar a la escala diatónica con sus dos modalidades: M y m. El desarrollo vocal se complementa con la expresión instrumental que aporta una dimensión armónica y tímbrica a la expresión musical.

La dimensión instrumental constituye una de las grandes aportaciones de Carl Orff. La incorporación del instrumental Orff a la educación musical escolar hace consciente al niño del descubrimiento musical, posibilita hacer música en grupo, crear nuevas formas y tomar conciencia de los diferentes elementos musicales, y todo ello produciendo música con una calidad tonal equilibrada.

Para Orff la primera meta de la educación musical es el desarrollo de la facultad creativa que se manifiesta con la improvisación. Será necesario que el niño participe en la composición de melodías, acompañamientos y diálogos musicales en grupo.

ZOLTAN KODALY (1882-1967)

Destacado compositor, creó la Escuela Musical Húngara. No crea sólo un método, desarrolla una filosofía sobre la importancia de la música en la vida del niño, del joven y del adulto.

Entre sus principios destacan:

- La Música es para todos, aunque no se aprenda un instrumento.
- El aprendizaje musical debe seguir un proceso de lo simple a lo complejo.
- No deben existir cortes en el aprendizaje musical.
- El adiestramiento musical debe comenzar lo antes posible.

Junto a Bartok realiza un exhaustivo estudio del folklore húngaro. Parte del folklore como raíz cultural y como realidad musical más cercana al niño y se basa en el canto como actividad base de la enseñanza musical.

El canto es el mejor camino para enseñar y aprender música. Forma parte de nuestra función fisiológica. Es más fácil tocar una melodía que ya ha sido previamente cantada.

Entre los recursos didácticos que utilizó destacan los juegos de movimiento y sobre todo la utilización de la fononimia. El do móvil o solfeo relativo considera por igual a todas las tonalidades, nos descubre las relaciones entre los diferentes grados, la función armónica, ayuda a la buena entonación y lectura y ayuda al oído interno. El solfeo silábico que relaciona fonemas con figuras rítmicas: ta, ti-ti, etc

Kodaly articula la formación musical en dos niveles: Primer nivel. (de 3 a 6 años) Se basa en actividades musicales y juegos con canciones. Segundo nivel. (de 6 a 17 años) Estructurado en 8 cursos, donde trabaja el Canto Coral con alumnos seleccionados. Esta estructuración de la enseñanza musical se mantiene en la actualidad en Hungría.

EDGAR WILLENS (1889-1978)

Introduce una dimensión psicológica en la educación musical. “El verdadero pedagogo es al mismo tiempo un psicólogo, debe ser capaz de interpretar la actividad interior del alumno durante la ejecución de un ejercicio, advirtiendo todos los mecanismos que intervienen: el intelecto, la sensibilidad y la motricidad” (Willens)

La pedagogía de Willens se basa en el estudio profundo del hombre y de la música, de ahí extrae los principios y relaciones psicológicas en las que debe apoyarse la educación musical.

Su objetivo principal será el desarrollo del sentido auditivo: a este respecto desarrolla un exhaustivo trabajo pedagógico reuniendo colecciones de materiales sonoros y experiencias de discriminación auditiva para investigar el universo sonoro.

Para Willens el ritmo es vida, movimiento ordenado. El sentido rítmico es innato en el niño: la función del maestro no es enseñar sino ejercitar su sentido rítmico natural. La melodía nace de la afectividad. El

sentimiento melódico tonal, las series melódicas están grabadas en el niño como resultado de la música que escucha desde su nacimiento.

Sólo la música puede musicalizar al niño. El maestro es un mero guía, un intermediario en el proceso de musicalización entre la música y el niño.

También cabe destacar otras aportaciones metodológicas como son:

MAURICE MARTENOT

Se basa en la invención y la improvisación colectiva, vincula los elementos musicales a los del lenguaje. Su principal aportación es hacer constancia de la necesidad de intercalar momentos de relajación y juegos de silencio en el desarrollo de la actividad musical. Así propone diferentes ejercicios de relajación y respiración para favorecer la concentración: sentarse o echarse, ojos cerrados, escuchando los sonidos del ambiente, balancearse, moverse como un muñeco de trapo, contrastes entre movimientos de tensión y relajación.

JUSTINE WARD

Se centra en la formación vocal y el control de la voz mediante variados recursos (fononimia, notación numérica, “do móvil”). Su método se basa en el Canto Gregoriano.

MARIA MONTESSORI

Su estudio se centra en el desarrollo de la sensorialidad auditiva para lo que utiliza diferentes materiales y objetos sonoros. Aplica su sistema de la educación de los sentidos a los niños ciegos.

MÉTODO SUZUKI

Es la más importante aportación oriental a la educación musical de occidente. La enseñanza individual será el punto de partida de la educación musical que llegará a su plenitud con la práctica musical en grupo.

Se basa en el aprendizaje instrumental (inicialmente el violín aunque ya se ha extendido a otros instrumentos) y el proceso educativo involucra a niños, padres y educadores.

En la actualidad siguen apareciendo nuevos métodos que son adaptaciones o renovaciones de los anteriores que surgen de la experiencia directa del trabajo en el aula.

En conclusión, la experiencia directa en el aula y las adaptaciones de dichos métodos a la diversidad socio-cultural han permitido sucesivas actualizaciones, es por ello que todos son importantes y su conocimiento permite al maestro elegir lo más idóneo para trabajar en cada momento, elaborando su “método personal” de acuerdo con el contexto educativo y su propia experiencia.

- Milagros García Vilachao

- “Desarrollo de las metodologías activas en la educación musical”