

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

**MAESTRÍA EN DOCENCIA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FILOSOFÍA**

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN

**EL USO DE LA MÚSICA COMO RECURSO DIDÁCTICO EN LA FORMACIÓN
INTEGRAL DEL ESTUDIANTE DE BACHILLERATO MEXICANO DEL SIGLO
XXI**

T E S I S

**QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE:
MAESTRA EN DOCENCIA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN
FILOSOFÍA**

P R E S E N T A:

ADRIANA DE LA ROSA RODRÍGUEZ

TUTORA PRINCIPAL:

**DRA. SOLEDAD ALEJANDRA VELÁZQUEZ ZARAGOZA
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN / FILOSOFÍA**

COMITÉ TUTOR:

**MTRA. ROSA MARTHA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN / PEDAGOGÍA
DR. GUILLERMO CASTILLO RAMÍREZ
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN / FILOSOFÍA**

MÉXICO, D. F. ABRIL 2016

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

A mis padres

Gracias a la UNAM por darme la oportunidad de continuar con mi formación académica y por haberme otorgado una beca con la cual pude realizar mis estudios de posgrado en esta noble institución.

Gracias a mi familia por su apoyo y amor incondicional.

Gracias a Víctor Enrique por su amor y comprensión.

Gracias a todos mis maestros de MADEMS por sus enseñanzas como personas y como docentes.

Agradezco a todos que hicieron posible la materialización de este trabajo.

Mi profundo agradecimiento a:

Dra. Soledad Alejandra Velázquez Zaragoza por su valioso acompañamiento, el tiempo dedicado para su revisión, corrección y enriquecimiento; por su exigencia, inagotable entusiasmo y su trato siempre respetuoso.

Dr. Mauricio Pilatowsky Braverman por la confianza depositada en mí, por su lectura y revisión; y por ser un ejemplo vivo de acción creadora.

Mtra. Rosa Martha Gutiérrez Rodríguez pues sus valiosas observaciones contribuyeron a darle sentido a la tesis y por ser tan generosa con su tiempo.

Dr. Guillermo Castillo Ramírez por sus atinadas observaciones, por su siempre amable disposición y amabilidad.

Dr. Victórico Muñoz Rosales por acceder tan gentilmente a la lectura y respectiva revisión de la tesis.

ÍNDICE

Introducción.....	1
-------------------	---

Capítulo I: Consideraciones generales sobre el papel del lenguaje musical como parte del proyecto educativo a nivel medio superior

1.1 Panorama mundial, internacional, nacional y local para contextualizar el papel formativo de la música.....	7
1.1.1 Las Sociedades del conocimiento ¿utopía o aspiración posible?.....	8
1.1.2 La filosofía. Una escuela de la libertad ¿educación alienante o emancipadora?.....	11
1.1.3 El estado de la cuestión en esteticidad 2002-2011 ¿cómo se vislumbran las futuras líneas de investigación?.....	14
1.1.4 Perfil de egreso del estudiante del CCH ¿formación integral, necesidad o requisito?.....	17
1.2. Situación del proceso de enseñanza aprendizaje y su relación con el papel formativo de la música.....	19
1.2.1 Acceso, participación, voluntad de saber y consumo musical.....	19
1.2.2. Criterio con sensibilidad.....	22
1.2.3 Dialéctica emoción-cognición.....	23
1.2.4 Formación integral y humanista.....	24
1.3 Propuesta de estrategia didáctica para coadyuvar al fortalecimiento de la sensibilidad a través del recurso didáctico de la música.....	25
1.3.1 Ubicación dentro del estado de la cuestión.....	26
1.3.2 Por un desarrollo armonioso entre emoción y cognición.....	26

Capítulo II: El valor e importancia de la sensibilización musical desde las propuestas de Friedrich Schiller, Samuel Ramos y Henri Bergson

2.1 Friedrich Schiller y la educación estética del ser humano.....	35
2.1.1 El arte musical como posibilidad de armonía.....	36
2.1.2 El arte musical como fuente de autoconocimiento y sensibilización.....	39
2.2 Samuel Ramos y la filosofía de la vida artística.....	42
2.2.1 El arte musical como arraigo a la vida.....	42
2.2.2 El arte musical como alternativa de humanización.....	46
2.3 Henri Bergson y la evolución creadora.....	48
2.3.1 El papel del artista.....	49
2.3.2 El arte musical como impulso creador.....	50

Capítulo III: El adolescente y su relación con el papel psicopedagógico de la sensibilización musical desde las propuestas de Donald Winnicott, Arminda Aberastury, Jean Piaget y Lev Vigotsky

3.1 Un acercamiento a la noción del adolescente desde Winnicott y Aberastury.....	55
3.1.1 El vínculo afectivo como punto clave en el desarrollo personal y social en Winnicott.....	55
3.1.2 La música como recurso psicoemocional en Aberastury.....	63
3.2 El papel psicopedagógico de la sensibilización musical en la formación integral del estudiante de bachillerato desde Piaget y Vigotsky.....	69

3.2.1 La noción de equilibrio en Piaget y su vínculo con la noción de armonía en la dimensión estética.....	69
3.2.2 El sentido de la educación y la noción de aprendizaje en Vigotsky.....	74

Capítulo IV: Propuesta de intervención didáctica *Dime qué música escuchas y te diré quién eres*

4.1 El contexto de la enseñanza de la filosofía en el CCH Naucalpan.....	85
4.2 Propuesta de intervención didáctica.....	95
4.3 Análisis de la práctica docente: <i>La música sola no basta</i> (descripción, análisis y reflexión).....	101
4.3.1 Orden de lo enseñado.....	102
4.3.2 Comparación entre lo planeado y lo realizado.....	108
4.3.3 Características de los estudiantes y del docente.....	109
Conclusión.....	119
Anexos.....	126
Fuentes de consulta.....	160

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo titulado *La música como recurso didáctico en la formación integral del estudiante de bachillerato mexicano del siglo XXI* es el resultado de una investigación sobre el papel educativo de la música dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de la filosofía a nivel medio superior. Constituye el trabajo recepcional después de dos años en la Maestría en docencia para la educación media superior en Filosofía (MADEMS).

El tema versa sobre a la sensibilización musical del estudiante de bachillerato mexicano del siglo XXI, a través de la vivencia estética musical para reconocerse como ser sensible y valorar la importancia de dicha vivencia como medio esencial de humanización. Entendiendo el término humanización como el crecimiento del ser humano en el sentido de desarrollar sus capacidades más nobles, y no necesariamente como humanitarismo que tiene que ver más con la capacidad altruista, aunque tampoco se descarta. La humanización se articula con la sensibilización porque en la medida en que una persona es sensible no sólo al arte sino además al dolor humano, entonces será más probable que acceda a desarrollar sus capacidades más nobles y viceversa. Cabe aclarar que en este caso, el término sensibilidad, se está entendiendo no únicamente en su sentido original como percepción o sensación, sino también en el sentido de empatía que en el fondo entraña la solidaridad.

La problemática que se desea atender surge a raíz de ciertas manifestaciones de conducta que reflejan algunos adolescentes de bachillerato como son: violencia en el noviazgo, maltrato animal, bullying, agresión a sí mismos como trastornos alimenticios, kidshealt (ocasionarse lesiones en el cuerpo de manera voluntaria), etc. Dichas manifestaciones parecieran reflejar una constante: una disminución de la sensibilidad en general, lo cual se refleja en apatía, indiferencia, reducción de la capacidad de asombro y de indignación ante las distintas formas de violencia real presentes en nuestra sociedad tales como:

vandalismo, robo, corrupción, extorsión, violación, tráfico de órganos, tortura, secuestro, entre otras.

El tema que nos ocupa es importante porque en la medida en que el adolescente de bachillerato se percate de la necesidad de la sensibilización musical, contará con mayores elementos que le permitan asumirse como un ser integral y descubrir en la vivencia estética musical una vía de humanización.

Las tesis o argumentos centrales de este trabajo son los siguientes:

A mayor formación integral y humanista, mayor posibilidad del desarrollo de la sensibilidad; posibilitando mejores seres humanos y sociedades más armoniosas.

El que aprende a escuchar, es probable que aprenda a respetar, a favor de la acción creadora, evitando el impulso inmediato y permitiendo el autocontrol.

La problemática sobre la atrofia de la sensibilidad resulta compleja debido a la influencia de múltiples factores como el genético, psicológico, social, económico, cultural, etc. En muchos casos, los jóvenes carecen de los recursos formativos que les permitan no sólo asumirse como seres racionales y sensibles sino también valorar la vivencia estética musical como vía de humanización y asumir una postura personal reflexiva y crítica. Por ello resulta no sólo importante sino necesario detenerse a ver los alcances del tema y proponer alternativas de sensibilización y humanización desde el ámbito educativo escolarizado.

Este trabajo espera contribuir en la medida de lo posible a generar una estrategia didáctica que apoye la formación integral y humanista del estudiante con un espíritu crítico frente a la realidad que acontece y de la cual todos formamos parte. Espera ser una alternativa viable, relevante y pertinente en el terreno educativo escolarizado. Además contribuye con la incorporación de otras formas de enseñanza - aprendizaje en la EMS pues contempla lo cognitivo - afectivo.

Para llevar a cabo la estrategia de intervención didáctica propuesta, se hizo uso del método fenomenológico (primero el contacto del estudiante con la obra musical sin contaminar su experiencia y posteriormente pasar a la teoría de los

autores) para promover la sensibilización musical y contribuir a valorar la vivencia estética musical como medio esencial de humanización del adolescente de bachillerato mexicano del siglo XXI. Esto debido a que la naturaleza misma del tema lo amerita y justifica ya que no habría mejor forma de asumirlo como seres sensibles y de descubrir el papel humanista de la música que vivenciarlo, entrando en contacto directo con ella para, posteriormente, con la ayuda de ciertos filósofos reflexionar sobre dicha vivencia estética.

Se pretende promover la sensibilización musical del estudiante de bachillerato mexicano del siglo XXI, a partir de una estrategia didáctica centrada en la vivencia estética musical para que el adolescente desarrolle y fortalezca su ser sensible en la conformación de su identidad y sea posible su formación integral.

Para su mejor comprensión, el trabajo se ha dividido en cuatro capítulos que incluyen respectivamente los siguientes ámbitos: contexto sociocultural, filosófico, psicopedagógico y didáctico.

El primer capítulo llamado "Consideraciones generales sobre el papel de los lenguajes musicales dentro del proyecto educativo a nivel medio superior", presenta una contextualización que servirá de marco socio educativo para visualizar la magnitud y los alcances del tema abordado, ello se hace de acuerdo con un orden de exposición que va de lo más abarcador a lo más concreto, desde varios niveles: mundial, internacional, nacional y local. Para cada uno, se emplean documentos pertinentes debido a que marcan la ruta educativa a seguir en distintas esferas y niveles. Así mismo habla sobre la realidad cotidiana en la actualidad del proceso de enseñanza aprendizaje, en términos generales en el bachillerato y de manera particular en el CCH. Con base en lo anterior, expongo, a continuación, en qué consiste mi propuesta de estrategia didáctica, que surge a partir de aquellos aspectos donde se percibe que se adolece y resulta necesario fortalecer.

El segundo capítulo se titula "La importancia y el valor de la sensibilización musical desde la propuesta de Schiller, Ramos y Bergson". Aquí se analiza el

problema sobre las limitantes y carencias educativas en cuanto al terreno emocional, en esta parte se reflexiona sobre la importancia musical en el terreno propiamente filosófico. Ahora bien, ¿por qué elegir la música de entre las diversas artes? Se ha procedido de ese modo por el vínculo profundo que esta posee en cuanto a lo emocional, por la inmediatez de su acceso, a través de los diferentes medios de comunicación: radio, televisión, internet, etc. y porque resulta accesible de trabajar dentro del aula. El criterio para la elección de los autores, obedece principalmente a que aportan un fundamento sólido pero a la vez flexible, pues evitando definiciones definitivas, plantean la necesidad de encontrar las condiciones mínimas o notas esenciales de la obra de arte (musical) y también a que se buscó presentar filósofos de diferentes contextos. Todo ello con la finalidad de encontrar el sentido y significado de la música en lo individual y colectivo. Es preciso señalar, que aunque en las obras de Schiller y Bergson no se refiere específicamente a la música, queda implícita cuando estos autores hablan del arte en términos generales.

El tercer capítulo se llama "El adolescente y su relación con el papel psicopedagógico de la sensibilización musical", consiste en una crítica y argumentación a partir de dos ángulos. Desde la psicología, con las aportaciones de Winnicott y Aberastury, pues abordan aspectos de gran interés y utilidad para este trabajo, como el asunto del vínculo afectivo y el arte como catalizador. Desde la pedagogía, los estudios de Piaget y Vigotsky, por considerarlos fuentes que enriquecen este trabajo. A pesar de las diferencias epistémicas de ambos autores, justo el problema sobre el papel educativo de la música, puede ser abordado desde el punto de vista del ser humano y de la sociedad. La finalidad, percatarnos de lo complejo que resulta este ámbito para el estudiante adolescente, así como la búsqueda de alternativas que favorezcan su desarrollo. También aquí cabe señalar que aunque los estudios de Winnicott, Piaget y Vigotsky se concentraron en la etapa de la infancia, los aportes rescatados ayudan a tratar de conocer y comprender mejor al estudiante como adolescente.

El cuarto capítulo desemboca en la "Propuesta de intervención didáctica: *¿Dime qué escuchas y te diré quién eres?*", que presenta mi aportación como

docente frente a la problemática desarrollada a lo largo de todo el trabajo, su diseño está basado en una planeación que toma en cuenta los puntos abordados. El título es un pretexto lúdico para invitar a la reflexión sobre el tema. Se trata de un reporte de lo que pasó en la práctica docente realizada a un grupo de estudiantes del CCH Naucalpan, donde se muestran y describen varios aspectos: el contexto, el propósito, las actividades, las técnicas, los instrumentos de evaluación, esquemas. En la parte de los anexos se presenta sólo una parte del material didáctico utilizado y algunas evidencias como muestra representativa del trabajo realizado por los estudiantes.

Ahora bien, es necesario señalar que aunque la estrategia fue diseñada pensando en los estudiantes del CCH, ésta no queda de ninguna forma restringida o limitada a esta institución en particular, sino que posee las condiciones necesarias para ser aplicada en cualquier tipo de subsistema de bachillerato, debido a que éstos comparten metas formativas en común en cuanto a la fuerza inherente de la música y a los rasgos característicos del adolescente, independientemente del contexto educativo.

Por otro lado, también es preciso apuntar un aspecto de suma importancia en cuanto al título de este trabajo. Cuando aquí se habla de la música en términos generales, es para evitar caer en una imposición (nada más alejado de la filosofía) y porque las diferentes manifestaciones y expresiones musicales pueden ser objeto de estudio y reflexión filosófica en términos estéticos y artísticos, donde la intención es que intervenga tanto la sensibilidad como la capacidad crítica.

En términos personales, el trabajo responde a una preocupación surgida a raíz de mi experiencia docente de aproximadamente nueve años en el Colegio de Bachilleres y de cinco años en el CCH, sobre nuestra labor y el riesgo de caer ya sea en el sentimentalismo o en la llamada razón instrumental (la utilización de la racionalidad como medio, en aras de cualquier tipo de fin), por el hecho de descuidar tanto la capacidad crítica o la parte afectiva del ser humano respectivamente.

Deseo compartir con el lector unas líneas basadas en el pensamiento del escritor italiano de origen judío Primo Levi, bastante ilustrativas para este trabajo.

Querido educador:

Soy un sobreviviente de un campo de concentración. Mis ojos llegaron a ver lo que ningún ser humano debería contemplar. Cámaras de gas construidas por ingenieros capaces y eficientes. Recién nacidos asesinados por enfermeras bien adiestradas. Mujeres, niños y ancianos a quienes habían matado e incinerado, jóvenes competentes egresados de escuelas y universidades. Por eso quiero hacerles la siguiente petición: Ayuden a sus estudiantes a volverse seres humanos, sus esfuerzos no deben dirigirse a producir monstruos de gran sabiduría, psicópatas competentes, seres humanos instruidos y educados como Eichmann. La lectura, la escritura [la filosofía] y las matemáticas son importantes cuando pueden servir para hacer que nuestros estudiantes sean más humanos.¹

¹ En el sentido humanista del término, es decir rescatando los aspectos más nobles del ser humano.

Capítulo I: Consideraciones generales sobre el papel del lenguaje musical como parte del proyecto educativo a nivel medio superior

1.1 Panorama mundial, internacional, nacional y local para contextualizar el papel formativo de la música

Nadie ama lo que no conoce.

San Agustín

Este primer capítulo tiene la intención de contextualizar el papel que han tenido las artes en general y la música en particular como recursos formativos a nivel medio superior durante los últimos años. Para ello, se ofrece al lector un marco socioeducativo que se irá abordando en distintos niveles: mundial, internacional, nacional y local. Para las dos primeras esferas se contemplaron dos informes de la UNESCO *Hacia las sociedades del conocimiento* y *La filosofía. Una escuela de la libertad* respectivamente, por considerarse fuentes de consulta apropiadas para obtener un panorama actual de las metas de la educación y de la enseñanza de la filosofía. Para la esfera nacional se revisó *La educación educativa en México en el campo educativo y valores* porque constituye un documento de enorme importancia por su labor informativa y de divulgación al ser el Estado del conocimiento más reciente realizado del 2002 al 2011 en nuestro país donde se ubica el aspecto de la esteticidad. Finalmente, el plan general de desarrollo y el perfil de egreso del CCH² se ocuparon para abordar la esfera propiamente local de esta institución universitaria. Este marco conceptual pretende rescatar algunos aspectos que ayuden a vislumbrar las dimensiones y la complejidad educativa sobre arte musical, y reflexionar sobre sus protagonistas, alcances, límites, prioridades y retos; para reforzar la formación de actitudes y disposiciones como la sensibilidad, sin descuidar la capacidad crítica.

En la parte final del capítulo se presentan las conclusiones del mismo.

² Aunque la pertinencia de esta investigación no se limita sólo al CCH, sino que contempla al bachillerato en general.

1.1.1 Las sociedades del conocimiento y el papel formativo de la música

Este apartado habla del informe de la UNESCO titulado *Hacia las sociedades del conocimiento* y narra en términos generales en qué consiste dicha noción, por qué es valioso este documento, cuál es el vínculo con las artes en general y específicamente con la música. Por medio de la reflexión sobre los siguientes aspectos: la diferencia entre acceso y participación del conocimiento, voluntad de saber y la creatividad. Todo ello con el propósito de favorecer el desarrollo de la sensibilidad como una actitud y disposición valiosa a nivel personal y social.

Hacia las sociedades del conocimiento, representa un esfuerzo titánico donde se reúnen datos sobre la situación mundial en la que se encuentran los países en cuanto al acceso y participación del conocimiento a nivel sociocultural, con gráficas sumamente ilustrativas que en conjunto, detonan la reflexión sobre las condiciones y los factores que han influido a la situación mundial del conocimiento. En el fondo, el informe constituye esencialmente un llamado a la solidaridad, el diálogo intercultural, la cooperación democrática y el aprovechamiento compartido entre las naciones. Este informe es uno de los productos del organismo tan prestigiado y reconocido como la UNESCO (Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) por su labor en pro de la cultura y su difusión, y marca la ruta de la educación contemporánea en el mundo, que hacen de éste una fuente de consulta pertinente para documentar este apartado.

Para comenzar no es lo mismo hablar de información que de conocimiento, pues el primer término tiene que ver con la acumulación y el segundo con la comprensión, pues lo que se dio por llamar sociedad de la información ha sido superado por la noción de sociedades del conocimiento. "La *sociedad mundial de la información* en gestación sólo cobrará su verdadero sentido si se convierte en un medio al servicio de un fin más elevado y deseable: la construcción a nivel mundial de *sociedades del conocimiento* que sean fuentes de desarrollo para

todos, y sobre todo para los países menos adelantados".³ El tránsito de la Sociedad de la Información a las Sociedades del Conocimiento, significó entre otras cosas reconocer la insuficiencia de la mera acumulación de información así como del abuso de las nuevas tecnologías.

Plantear como nuevo paradigma la conformación de las sociedades del conocimiento es algo de lo que se ha venido hablando en los últimos tiempos. Es de llamar la atención que en lugar de usar el término sociedad en singular se haga en plural, pues en lugar de referirse a una sola sociedad hegemónica o preponderante que impere sobre el resto, la apuesta es luchar por la convivencia de las diferentes ideologías, sociedades que hay en el mundo. El nuevo paradigma se caracteriza por la difusión y el fomento del conocimiento como patrimonio de la humanidad, por medio de la educación y el reconocimiento respetuoso de las diferentes culturas para aspirar a valores universales como son: la dignidad, la libertad, la justicia y la paz mundial.

Hablar de las sociedades del conocimiento para algunos es hablar de una aspiración simplemente inalcanzable y para otros representa un verdadero reto no sólo de unos cuantos y por el cual vale la pena trabajar. El asunto no se plantea en términos de homologación o globalización sino cómo ofrecer las mismas oportunidades para acercarse a cualquier tipo de arte en este caso a la música. A todas luces no es nada sencillo pues mientras algunos desean compartir parte de su riqueza cultural, a otros no les interesa dicho contacto.

¿Cómo aspirar a un enriquecimiento musical cuando las condiciones socio-culturales en el mundo son tan heterogéneas y dispares? y ¿qué sucede cuando las oportunidades no son las mismas para todos?

Aunque los datos del informe muestran que con el paso del tiempo ha habido un incremento en cuanto a los medios para el acceso al conocimiento (adquisición y difusión), no es así en cuanto a la participación (producción y creación) por parte de los respectivos actores en el escenario mundial. La compra

³ *Hacia las sociedades del conocimiento*. Informe mundial. Ediciones UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura. 2005, p. 29.

de franquicias de programas televisivos musicales para ser replicados en otros países es sólo un ejemplo de la diferencia de actitudes, pues mientras unos proponen una idea original, otros se limitan a imitarla. Pues "[...] el conocimiento es, por excelencia, lo que debe propiciar la autonomía y contribuir a la creación de capacidades".⁴ Resulta evidente que mientras países como Estados Unidos, Japón, Alemania y Francia invierten en educación (artes, deportes) e investigación, obtienen mejores resultados que aquellos que no lo hacen. De ahí la asimetría y por ende la dependencia de unos con otros. Conocida como brecha cultural, la distancias que separan a los países desarrollados de los que no lo son radica básicamente en su carácter creador, es decir la diferencia entre ser consumidor - productor o únicamente consumidor.

¿Cuál es papel de las artes en general y en particular de la música en medio de este escenario? El documento es claro al respecto: como salvoconducto para la vida.

[...] la sensibilización a las prácticas artísticas, el aprendizaje por medio del juego y la repetición y la utilización de técnicas artísticas (teatrales, plásticas, musicales, etc.) en la enseñanza general son realidades vivas que ofrecen, con poco costo, posibilidades de expresión y comprensión, estimulando además el interés del niño y el adolescente por la escuela y el conocimiento. [...] mucho menos costosas que el despilfarro financiero generado por el fracaso escolar, la indisciplina y la violencia en las aulas. La UNESCO [ha impulsado], por ejemplo un proyecto ejecutado en Brasil en el que se acoge a los niños en familias en fin de semana para realizar actividades artísticas, culturales o deportivas. [...] se sensibiliza a los niños al estudio del francés gracias a técnicas teatrales, mientras que en la India se ha adoptado una serie de iniciativas para acabar con el aislamiento de los niños marginados mediante la práctica de la danza.⁵

La creatividad también es otro aspecto que bien puede ser favorecido por medio del cultivo artístico. Y a pesar de que la situación y oportunidades difieren en cada persona, en el documento de la UNESCO también se habla de la creatividad en términos muy singulares: "La creatividad es el recurso natural -y 'renovable'- mejor distribuido en todo el mundo y sólo exige protección e incentivos

⁴ *Hacia las sociedades del conocimiento*. UNESCO. pág. 179.

⁵ *Ídem*, pág. 67.

para poder expresarse".⁶ Aunque existen múltiples estudios desde la medicina y la psicología el respecto, si bien es cierto que la genética juega un papel importante, también el ambiente constituye un factor de enorme influencia. "Si queremos estimular la creatividad, [...] lo que se requiere en todos los campos es ampliar las oportunidades para aprender mejor [pues ésta] depende no sólo del brillo y del ingenio con los que nacen los individuos, sino también de la motivación, la disciplina, el ambiente estimulante [...]".⁷

Por tanto, a mayor acceso a las expresiones musicales, mayor oportunidad de enriquecimiento integral a nivel personal y colectivo. Nuestro contacto con la música como una actividad creativa y recreativa no debiera ser un acto de exclusión e imposición cultural por parte de los grupos hegemónicos debido a la brecha existente entre los países desarrollados y los que no lo son, sino una búsqueda personal, libre y voluntaria que en buena medida nace de las opciones que tengamos.

1.1.2 La filosofía. Una escuela de la libertad ¿educación alienante o emancipadora?

[...] se puede enseñar lo que se ignora si se emancipa al alumno.

Jacques Rancière.

El panorama mundial nos muestra que el acceso y participación del conocimiento constituye un derecho, cuando la voluntad de saber es la condición necesaria del conocimiento y la música un recurso que puede desarrollar la sensibilidad; entonces surgen las preguntas sobre: el *para qué* del conocimiento. En este caso, el para qué de la enseñanza de la filosofía y del arte musical.

En este apartado me interesa plantear que la música es un recurso formativo que posibilita el desarrollo de la sensibilidad, sin embargo no está peleada con la construcción del espíritu crítico que posee la filosofía, pues en realidad emoción y cognición se encuentran en una relación dialéctica, por lo que

⁶ *Ídem*, pág. 183.

⁷ Adolfo Martínez Palomo, *Músicos y medicina. Historias clínicas de grandes compositores*. El Colegio de México, UNAM, Centro de investigaciones y de estudios avanzados, México, 2015. pág. 25.

si se pretende promover una educación integral en el bachillerato se debiera fortalecer la articulación de ambos aspectos.

La filosofía una escuela de la libertad es un informe internacional también de la UNESCO, sumamente valioso en más de un sentido. Además de ofrecer un amplio panorama sobre la situación de la filosofía en el proceso de enseñanza aprendizaje en varios niveles escolares y en diversos países de todos los continentes, también es un material que en todo momento invita a la reflexión y a la acción sobre el papel de la filosofía en la educación.

Su importancia es enorme debido a la cantidad y calidad de su investigación, al indagar cuidadosamente por el sentido y significado de la filosofía, además de su labor de difusión abierta a todo el público. Al hacer un balance de la situación actual de la filosofía, se reflejan en general tres posibles casos: una presencia clara y fortalecida, una presencia confundida con el civismo, la religión o el desarrollo humano y en el peor de los casos ni siquiera tiene presencia.

Es muy ilustrativo ver cómo es que varía la inclusión de la filosofía en los sistemas educativos de diferentes países. En términos generales se puede decir que existe una desmotivación a nivel mundial sobre la enseñanza de la filosofía. No obstante, en países como Colombia, Rusia y Brasil se le da un impulso real, al grado de que este último goza de un renombre mundial, pues no sólo es materia básica en bachillerato sino que es parte de la formación disciplinar en otras áreas de estudio lo que le da un valor agregado. Pasando por Italia, Bélgica y Croacia donde hay un debilitamiento significativo pero no dramático. Hasta el caso de países como El Salvador, Uruguay y Venezuela donde la filosofía se concibe esencialmente como instrumento subversivo, o el caso de Bulgaria y Rusia donde se ha confundido la filosofía con marxismo y religión. ¿Y qué pensar del caso de Arabia Saudita en donde la filosofía ni siquiera aparece en ningún nivel educativo, pues filosofía es sinónimo de religión y viceversa? Por ello, conocer otras realidades amplía nuestros horizontes de comprensión.

Encontrarnos frente a la constante intención de debilitar o diluir la presencia filosófica en la educación media superior con miras a su desaparición, es ya en sí misma una señal de alarma, pues sin ella, el estudiante se quedaría desprovisto del espíritu crítico que en esencia entrafia. "La filosofía encuentra su fuerza cognitiva y cultural en la deconstrucción crítica que enseña a obrar en cada uno de nuestros sistemas de creencias y valores".⁸ El papel de la filosofía resulta insustituible pues su esencia crítica ofrece al ser humano la posibilidad de ser consciente de lo que sabe así como de lo que no sabe, además de cuestionarse constantemente sobre sí mismo y la realidad. La filosofía constituye un saber vivo en el sentido de que en todo momento se está actualizando, es decir es inacabado.

Por lo anterior, escindir la razón de la emoción conduce a fragmentar al ser humano y junto con ello a su sociedad. Así mismo, cuando la formación no se acompaña de ambos, se tiende a caer en reduccionismos. Sólo por poner un ejemplo, la educación de los niños en China se caracteriza por su excesiva rigidez, descuidando la parte afectiva. El fomento a una educación integral que contemple no sólo el pensamiento crítico sino también la sensibilización de sus participantes es un asunto que trasciende el ámbito escolarizado. ¿Cómo contribuir a que nuestros estudiantes logren cuestionar la realidad, a sus profesores, poniendo a prueba constantemente sus propias convicciones; sin que por ello sean personas con una sensibilidad mutilada? La incorporación de actividades artísticas en nuestra labor docente ofrece la oportunidad desarrollar disposiciones y capacidades en los estudiantes.

Sobre la enseñanza de la estética como parte del conocimiento filosófico y una de sus disciplinas, ésta promueve (entre otras cosas) la reflexión en torno al arte en sus diferentes manifestaciones. A nivel de la educación escolarizada, el papel de las artes ofrece un terreno fértil que hace falta aprovechar, siempre y cuando vaya acompañado de un pensamiento crítico, que es justo lo que en esencia aporta la filosofía. Desde tiempos inmemoriales, la música ha ocupado un

⁸ *La filosofía. Una escuela de la libertad*. México, UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la tecnología. 2011, pág. 93.

lugar muy importante en las prácticas religiosas, la danza, la guerra, etc. En general el arte ha sido un poderoso recurso educativo, basta recordar su papel preponderante en los coros dentro del teatro griego.

El documento de la UNESCO muestra un ejemplo sumamente ilustrativo de interdisciplina entre filosofía y música en siguiente ejercicio dialógico:

[...] las horas dedicadas a la filosofía permiten colocar en una perspectiva crítica los temas y las obras estudiadas durante las horas de clase comunes a ambas asignaturas, lo que permite alimentar la reflexión. Por tanto, hay, a la vez, complementariedad y tensión [...] Se desestabiliza así al alumno o se le pone en movimiento para que adopte una postura. Esa modalidad cuestiona el sentido que radica en el seno mismo de la emoción estética.⁹

En suma, mientras cada país cuente con más y mejores elementos formativos como en el caso de la música como recurso formativo y didáctico escolar, será más probable cultivar la sensibilidad y la creatividad. El arte musical posibilita no sólo estudiantes sensibles sino también estudiantes críticos, debido a que también fortalece el desarrollo intelectual.

1.1.3 El estado de la cuestión en esteticidad 2002-2011 ¿cómo se vislumbran las futuras líneas de investigación?

La especialización [...] es un fenómeno producto de la necesidad [...] es alienante y deshumanizante cuando se ve reforzada de exclusividad.

Manuel Quijas Corzo. Acerca de la interdisciplinariedad.

Después de presentar escuetamente un panorama general sobre las tendencias en materia mundial del conocimiento como patrimonio humano, sobre la función crítica de la enseñanza filosófica y sobre el carácter estimulante del arte musical precisamente para sensibilizar y desarrollar capacidades como el pensamiento crítico, podemos adentrarnos al siguiente nivel: el nacional.

Este apartado intenta mostrar a grandes rasgos la situación en la que se encuentra actualmente la enseñanza estética de la música en nuestro país, esta vez con la revisión del documento "La investigación educativa en México en el

⁹ *Ídem*, pág. 73.

campo educativo y valores", con la finalidad de subrayar su papel formativo de valores y disposiciones en el bachillerato. Primero se dirá en qué consiste dicho documento y su valor como fuente de consulta. Después se hará una reflexión personal sobre los resultados obtenidos del documento.

"La investigación educativa en México en el campo educativo y valores" constituye una colección que reúne el resultado de diversos investigadores por dar a conocer la situación de los procesos educativos que se realiza cada diez años y que se clasifica de acuerdo a una línea temática para su mejor estudio y comprensión. En suma, lo que se ha dado por llamar: estado de la cuestión, estado del arte o estado del conocimiento.

El valor fundamental de esta colección radica no sólo en su esfuerzo por rastrear y difundir una multiplicidad de datos en torno al ámbito educativo a nivel nacional, sino también por plantear sus alcances, límites y retos; pues nos advierte sobre dónde poner mayor énfasis para futuras líneas de investigación. Aunque puede ser una fuente de consulta para cualquier lector con deseos de saber, resulta un documento importante e incluso indispensable para todos aquellos que nos dedicamos a la labor docente y para contextualizar a su vez este trabajo.

Los resultados obtenidos en el campo de la esteticidad tienden a orientarse básicamente a la formación de disposiciones afectivas como: la sensibilidad y la creatividad. Cabe mencionar que en cuanto al género, el 63% de los trabajos fueron realizados por mujeres, en cuanto a instituciones el papel de la UNAM sobresale con una presencia del 23%, el nivel medio superior abarca el 11.1% de la investigación, poco más de la mitad de los trabajos cuentan con un referente empírico, el 11% aplica algún método filosófico y como el dato más revelador en cifras fue que el 55% de la producción se hace en el D.F. lo cual refleja un interés centralizado en la materia. En nuestro país existen dos grandes tendencias al momento de abordarse: a) La estética como disciplina filosófica del arte y de lo bello y b) La estética cotidiana. Los diferentes tipos de artes comparten la posibilidad de fomentar: la sensibilidad, la creatividad, la imaginación, la expresión,

la identidad cultural, la resistencia, la percepción crítica y la construcción de conocimiento.

En la música, se resalta el carácter creativo y cooperativo (antes que competitivo) del rap como expresión del hip hop y la capacidad de reflejar la diversidad cultural como reconocimiento y apertura. En materia de estética, México se encuentra en proceso inicial de desarrollo porque existe un amplio camino por recorrer. Las líneas de investigación con mayor posibilidad de ser exploradas augurando una mayor riqueza serán:

- La interdisciplina (basada en el pensamiento complejo): Favoreciendo el constante diálogo entre disciplinas y como contrapeso de la especialización sin vinculación que equivale a una deshumanización. Actualmente Ángel Alonso, Cristina Ratto y Laura Severa de CCH Azcapotzalco realizan una labor importante con su propuesta de formación docente llamada enseñ-ARTE.

Otro ejemplo reciente, lo encontramos en el eje temático sobre el que versa el actual Festival Internacional Cervantino, *La ciencia del arte y el arte de la ciencia*.

- La dialéctica emoción-cognición, cuerpo-mente, subjetividad-objetividad: Evitando individuos y sociedades fragmentadas (antinomias).
- La producción de conocimientos a partir de los distintos grados de creatividad: Enfocarse más en lo cognitivo e intelectual.
- La estética cotidiana: Actualmente Katya Mandoki realiza una importante labor, como contrapeso de la posición más arraigada de la estética como estudio del arte y la belleza.
- El juego: Vinculado con el cuerpo, gozo, fantasía, imaginación, etc. revelando aspectos del inconsciente (evaluación actitudinal).

El balance revisado en el actual estado de la cuestión, nos advierte que se ha marginado aquello que tiene que ver con los sentimientos, afectos y emociones; así como la parte lúdica dentro de ámbito de la educación escolarizada. Dicha marginación ha traído como consecuencia una visión reducida

del estudiante y por ende un estancamiento en cuanto a las posibilidades de enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje como un todo integral.

Existen diferentes subsistemas de bachillerato, sin embargo el siguiente apartado se enfoca particularmente a la visión que tiene el CCH en cuanto a la formación de sus estudiantes.

1.1.4 Perfil de egreso del estudiante del CCH ¿formación integral, necesidad o requisito?

En el apartado anterior y siguiendo el balance del Estado de la cuestión en esteticidad, se destaca la necesidad de una educación que rescate los aportes obtenidos por las diferentes disciplinas para integrarlos y ampliar nuestro horizonte de comprensión, así como la necesidad de concebir al ser humano como un todo complejo para aspirar a mejores resultados educativos.

Este apartado pretende mostrar cuál es el perfil de egreso esperado el estudiante del CCH en la materia de filosofía, tomando como referencia el Plan general de desarrollo y el Plan de Estudios Actualizado, a través de la revisión de dichos documentos oficiales y vigentes, con la finalidad de ubicar la postura que sostiene esta institución de la Universidad y su vínculo con el papel formativo de la música a nivel medio superior para fortalecer disposiciones y actitudes como la sensibilidad. Para empezar se hablará sobre la naturaleza de estos documentos y la importancia que tienen para este trabajo de investigación. Posteriormente, estos se relacionarán con el papel de las artes en general y con la música en particular.

El Plan general de desarrollo del CCH 2014-2018, el Plan de Estudios Actualizado (PEA), junto con el Perfil de Egreso del estudiante y representan el fundamento teórico en cuanto a orientación, significado y sentido de su formación educativa. Son importantes en sí mismos porque le dan sustento e identidad propia como institución pública. Para este trabajo en específico su consulta es necesaria como punto de referencia para analizar su vínculo con el arte musical como recurso formativo y didáctico.

En términos generales el Plan general de desarrollo del CCH, se caracteriza por estar a favor de una formación integral como parte de su Modelo Educativo. Salta a la vista no sólo el interés por lo meramente intelectual, sino que se menciona constantemente la necesidad de múltiples actividades, entre ellas las artísticas, además de poner énfasis en el aspecto afectivo del estudiante. Como estrategia a seguir se plantea en los siguientes términos: "Impulsar una diversidad de actividades artísticas y culturales y dar seguimiento a los programas extracurriculares del Plan de Estudios, sin perder de vista la interdisciplinariedad con las áreas académicas".¹⁰ Así mismo es evidente una preocupación por evitar el aislamiento y acceder al diálogo entre las disciplinas, respondiendo así a las perspectivas planteadas dentro del balance del Estado de la cuestión, revisado en el anterior apartado de este trabajo.

Más adelante se habla de la creación de un departamento de formación integral que conecte el desarrollo integral y la difusión cultural como una de las acciones a seguir. Sin embargo, este tipo de medidas tendrían que ser replanteadas o bien fortalecer los departamentos ya existentes. Me parece que algo similar ocurre con la actual iniciativa por crear una secretaría de cultura. ¿Hasta dónde favorece o perjudica y en qué términos se estarían pensando?

Podemos decir que la sensibilización artística está contemplada como parte del proyecto educativo integral del CCH, pues aparece en los diferentes documentos, donde la importancia de lo cognitivo y lo sensible se presentan al mismo nivel. Sin embargo, en última instancia habría que cuestionar el carácter optativo que tienen las actividades artísticas, mismas que no forman parte del Plan de estudios. Los jóvenes por su propia cuenta, se pueden acercar y tomar diversos talleres y en donde todos están relacionados con el aspecto lúdico, la expresión corporal, la creación, la creatividad, lo propositivo; de la mano con lo cognitivo. En el caso de la música, en CCH Naucalpan existen opciones como: guitarra acústica y hip hop.

¹⁰ Plan General de desarrollo 2014-2018

En cuanto al perfil de egreso del estudiante de la materia de filosofía, vemos un pronunciamiento firme y categórico en cuanto a su enfoque disciplinario, donde se habla que es esencialmente formativo y humanista:

Perfil de egreso. Exige un proceso de construcción y reconstrucción, [...] la aceptación de que el rigor de la disciplina, la responsabilidad, la toma de decisiones, la sensibilidad y la racionalidad constituyen una manera de ser de la actividad filosófica.¹¹

De nuevo encontramos a la sensibilidad como un elemento necesario e importante que debe ir de la mano con el resto de las facultades o capacidades a desarrollar. En los documentos guía para la materia de filosofía en el CCH existe una preocupación real a favor de la sensibilización del estudiante, así como de la formación integral reflejada en las opciones de actividades artísticas que ofrece. Por lo tanto, más allá de un mero requisito, constituye realmente una necesidad.

1.2 Situación del proceso de enseñanza aprendizaje y su relación con el papel formativo de la música

Esta segunda parte del capítulo habla sobre algunos aspectos concretos que tienen que ver con el estudiante y el docente de CCH. Cada uno de los apartados pretende ser el vínculo de los apartados anteriores respectivamente. La finalidad, poder comparar la dinámica cotidiana, más allá de la teoría en función del arte musical.

1.2.1 Acceso, participación, voluntad de saber y consumo musical

No basta con el acceso a la información y a conocimiento, sino que es necesario el interés por conocer. "Desde finales del siglo XIX algunos pensadores clarividentes habían diagnosticado que la voluntad de saber era una voluntad de poder".¹² Pues no es lo mismo tener la posibilidad de sumergirse en el océano musical que ofrece internet, que hacerlo; no es igual tener acceso a múltiples eventos musicales en diferentes espacios a costos accesibles o con entrada libre, que acudir a ellos; como no es lo mismo tener la opción de inscribirse a algún taller para aprender a tocar un instrumento musical dentro de la escuela, que tener

¹¹ Perfil de Egreso

¹² *Ídem*, pág. 175.

la iniciativa de hacerlo; así como tampoco es lo mismo toparse en alguna calle del Centro Histórico con una propuesta musical innovadora, que tener la curiosidad de detenerse y acercarse a apreciarla.

Se dice que el maestro llega cuando el alumno está listo. En este caso la frase se aplica perfectamente pues mientras el estudiante tenga el deseo y la voluntad de aprender, lo hará incluso sin necesidad propiamente de un maestro en el sentido escolarizado pues sus maestros podrían ser sus experiencias, los demás, los pocos o muchos libros con los que se tope, incluso la naturaleza misma, basta con recordar el caso de los autodidactas. Y si a esto le aunamos el acceso a saberes acumulados a lo largo de la historia, entonces la combinación se hace más prometedora.

Dicho sea de paso resulta una gran torpeza concebir como un logro educativo en México el sólo hecho de entregar tablets a los estudiantes de 5° y 6° año de primaria, como si hubiera una relación de necesidad entre acceder a un recurso educativo y tener la voluntad o el deseo de conocer. Aunque pareciera, no es algo que se dé de manera consecuente o inmediata. Claro que influye en el sentido de ayudar a posibilitar una búsqueda, pero un estudiante apático que no busca, no encontrará, así tenga los medios más modernos. Si así fuera, ¿cómo explicar la genialidad de un Mozart o Chopin, los cuales no tuvieron propiamente una educación escolarizada ni conocieron el internet? Aunque se debe reconocer también su utilidad educativa. Si bien es cierto que la voluntad es un acto interno, es decir nace del estudiante mismo, se puede contribuir a despertar la voluntad con detonadores estimulantes como la música, la literatura, la danza, el teatro, la escultura, la pintura o el cine; pues resulta lamentable ver poca asistencia en muchas bibliotecas escolares, museos, fonotecas y sitios de interés cultural.

Por otro lado, ¿cómo es el consumo musical de nuestros estudiantes? En alguna ocasión platicando con uno de ellos, por curiosidad le pregunté cuántos libros tenía guardados en su tablet. La respuesta fue entusiasta: *como 100*. De inmediato le pregunté sobre cuántos de ellos había leído, pero esta vez la respuesta ya no tuvo el mismo entusiasmo: *como dos*. Recordando el hecho

puede haber agregado otras tantas interrogantes: ¿cuántos de ellos comprendiste, cuántos pudiste criticar, a cuántos les podrías sugerir o proponer alguna contribución personal por mínima que sea, cuántos has releído y ahora cómo lo ves a la distancia? Claro que como docente honesto, antes debí haberme hecho yo primero estas mismas preguntas.

Trasladando lo ocurrido al ámbito musical, no dudo que la mayoría de nuestros estudiantes cuenten con un gran número de archivos con su música favorita en sus múltiples dispositivos móviles. Ahora bien, algunas de las preguntas que bien se les podrían plantear sobre dichas melodías o canciones serían las siguientes: ¿Por qué esas piezas y no otras, qué me hacen pensar, qué me hacen sentir, en qué se parecen y en qué se distinguen, cuáles son los recursos expresivos que emplean, con qué intención las escuchas, qué papel juega el compositor y/o intérprete, los conoces, qué crítica y contribución personal les podrías hacer por mínima que sea, qué música no escucharía y por qué? Y por qué no, ¿qué pregunta te inquieta sobre la música y a su vez qué podrías responder de manera personal y tentativa?

Hoy en día, con el internet se ha abierto un mar de posibilidades y opciones musicales, pero al parecer al estudiante de bachillerato le es más sencillo consumir indiscriminadamente lo que los medios masivos le venden, en lugar de asumir una posición selectiva de la música. Incorporar el arte al ámbito educativo ofrece una gama de posibilidades, pues dota de recursos formativos al estudiante al favorecer el desarrollo de diferentes capacidades. Pero, ¿por qué dentro de su selección musical parecieran predominar las producciones que *están de moda*, o bien ¿por qué pareciera haber menor producciones nacionales originales? Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando nuestros estudiantes eligen consciente y voluntariamente escuchar canciones donde las personas son usados como medios o donde se hace oda a la violencia por la violencia misma, como sucede con el caso del reggaetón y el narcocorrido respectivamente? ¿Qué hacer cuando el estudiante refleja ser acrítico y además insensible a aquello que escucha? Por eso es necesario incorporar a nuestras prácticas educativas, elementos que

apoyen a la formación y desarrollo de actitudes y disposiciones como la sensibilidad y la capacidad crítica. De ahí el valor y la importancia que desempeñan las artes y en particular la música en la educación, al posibilitar dichas disposiciones para su propia persona y para su relación con los demás.

1.2.2. Criterio con sensibilidad

Este apartado habla sobre la relación entre sensibilidad y criterio, a partir de una cita de *La filosofía. Una escuela de la libertad*, para plantear brevemente su falsa oposición, con miras a una formación que no descuide ni lo uno ni lo otro.

Reflexionando sobre la relación entre sensibilidad y capacidad crítica, presento la siguiente cita: "En la India se enseña filosofía como educación moral y ambiental, a fin de sensibilizar a los jóvenes estudiantes a la preservación del medio ambiente y a los valores morales y religiosos".¹³ Propósito en sí mismo no está mal (pues bastante falta nos hace), pero veo que la crítica implícita en este caso, no radica en cuestionar el valor de la sensibilización, sino en el equívoco de confundir una cosa con otra.

Considerar como sinónimos a la filosofía y a la religión es incorrecto, pues mientras la última promueve básicamente la fe, la primera se sustenta esencialmente en la reflexión y el análisis argumentativo. En este trabajo de investigación, se sostiene que el desarrollo de la sensibilidad como algo valioso y digno de ser cultivado, no es un propósito exclusivo por parte de la religión, sino que forma parte del quehacer y enseñanza de la filosofía, como también lo es el desarrollo de la capacidad crítica.

Ahora bien, el hecho de que el ser humano haya tenido la necesidad de escindir la realidad, debido a su complejidad para su mejor estudio y comprensión (sin volver a integrarla nuevamente), es lo que nos ha conducido a concebir el todo como algo fragmentado y por ende también a concebir a sujetos fragmentados, donde por un lado se encuentra la racionalidad y por otro la sensibilidad. Sin embargo, lejos de creer que dicha capacidad crítica y el

¹³ *Ídem*, p.55.

desarrollo de la sensibilidad se encuentran peleados, en realidad se mantienen en un estrecho vínculo que puede ser aprovechado con la música y la estética, como parte de la enseñanza de la filosofía.

Pues no por el hecho de ser críticos, dejamos necesariamente de ser sensibles, ni por el hecho de ser sensibles dejamos necesariamente de ser críticos. El problema está cuando se plantean como antagónicos e irreconciliables. Pues esto sería tanto como pensar que la racionalidad es exclusiva de las ciencias duras y lo emocional de las humanidades y las artes. Considero que muchas veces, la confusión radica en creer que la relación entre sensibilidad y capacidad crítica es necesariamente excluyente, cuando en realidad no es así.

Las aportaciones de estudiosos sobre el tema a nivel psicopedagógico tales como Piaget, Vigotsky y Ausubel, en términos generales coincidirían en que mientras más se estimule el desempeño cognitivo emocional del niño, los resultados serán mucho más prometedores. Esto se debe a que dicha articulación entre ambas, potencializa cerebralmente capacidades, favorece la creatividad, fortalece el desarrollo intelectual y posibilita la sensibilización en el sentido de empatía.

1.2.3 Dialéctica emoción-cognición

Como ocurre en la falsa oposición entre sensibilidad y capacidad crítica que se vio anteriormente, también ocurre lo mismo con la relación entre emoción y cognición, donde se conciben como irreconciliables. En esta parte, planteo a manera de reflexión personal lo que me parece que obstaculiza llevar a cabo en nuestras aulas dicha dialéctica.

Hoy en día resulta lamentable que en la práctica, muchos docentes no contemplan lo intelectual con lo afectivo al momento de diseñar sus estrategias, pensando incluso que al momento de involucrar los sentimientos, éstos podrían entorpecer sus prácticas. Es verdad que si la estrategia adolece de un diseño adecuado y el docente carece de la audacia suficiente para el manejo de la situación (emociones desbordadas), el resultado corre el riesgo de no tener los

beneficios esperados, incluso puede ser contraproducente. Sin embargo, lo que alcanzo a ver es que es justo ese temor del profesor a que la situación se le vaya de las manos, el que nos ha llevado a autoengañarnos y creer que el proceso educativo es exclusivamente un acto intelectual. Como si en la escuela sólo se pensara y fuera de ella sólo se sintiera. El resultado, seres humanos fragmentados.

Me parece que la labor de todo docente debiera contemplar y trabajar más con ambos aspectos de una forma más estrecha. No por concentrarse demasiado en lo intelectual, se nos olvide que trabajamos con seres que perciben, sienten y no por el hecho de involucrar lo afectivo, convirtamos nuestras clases en un escenario de entretenimiento y diversión sin sentido.

Independientemente del estilo de enseñanza del profesor, creo que procurar que se refleje esta dialéctica de manera gradual (de menos a más), evitaría en la medida de lo posible nuestro justificado temor sobre las emociones desbordadas. Pues recordemos que si la práctica no hace al maestro, al menos le ayuda bastante. Pues una clase no se reduce a ser sólo racional o sólo emotiva. Una clase puede ser entendible y sentida a la vez.

Estoy convencida de que es posible acceder a un conocimiento serio y humanizante pues considero que la grandeza de un maestro radica en ayudar a desarrollar un criterio propio en el estudiante y además invitarlo a cultivar su sensibilidad (todo ello sin adoctrinamiento), pues descuidar uno u otro nos conduce a excesos: por un lado al salvajismo (sentir sin pensar), o a la barbarie (pensar sin sentir). Pero esta parte será retomada en el segundo capítulo que aborda la parte filosófica de nuestro trabajo.

1.2.4 Formación integral y humanista

En esta parte hablo sobre cómo percibo la formación integral del estudiante del CCH desde mi experiencia, con el fin comparar la práctica escolar con la teoría. Siendo la formación integral y humanista del estudiante la apuesta del Perfil de egreso en CCH, con agrado veo que a diferencia de otros sistemas de bachillerato

como el IPN (en las vocacionales las ciencias duras están desvinculadas entre sí y adolecen de una formación humanista), en el CCH su concepción educativa se refleja desde su nombre: Colegio de Ciencias y Humanidades.

Sin embargo, la Estética sólo forma parte del programa de la asignatura de Filosofía II, pero aún no tiene una presencia real en comparación del resto de las materias. He aquí una puntual y muy atinada reflexión surgida del observatorio filosófico:

¿Cuáles son los motivos y razones por las que la RIEMS no contempló de manera obligatoria, pero sí de forma transversal y optativa, los espacios de reflexión sobre la cultura y las artes? La estética como una rama de la filosofía, proporciona a los alumnos las herramientas, capacidades o competencias para que puedan reflexionar acerca del sentido y significación que las obras de arte tienen en sí mismas, y la manera en que estas fomentan, explican y "fortalecen" la parte humana, sensible y creadora del ser humano.¹⁴

Dicho sea de paso, esta falta de presencia real es aún más evidente en otras instituciones de nivel medio superior tales como en el caso del Colegio de Bachilleres, donde actualmente la materia de filosofía tiene las asignaturas: Filosofía I. Introducción a la filosofía, Filosofía II. Ética, Filosofía III. Argumentación filosófica y Filosofía IV. Problemas filosóficos contemporáneos. No existe una asignatura dedicada propiamente al estudio de la Estética.

1.3 Propuesta de estrategia didáctica para coadyuvar al fortalecimiento de la sensibilidad a través del recurso didáctico de la música

Después de haber hablado un poco sobre la realidad en las prácticas cotidianas para su contraste, se puede ver que existe una distancia entre lo deseable y lo real. Debido a eso es que surge esta propuesta didáctica enfocada esencialmente a favorecer el cultivo de la sensibilidad musical y con ello de la sensibilidad en general del estudiante.

Primero se hace la ubicación del trabajo, tomando como punto de referencia el último Estado de la cuestión revisado en este capítulo. Por último se destacan dos evidencias científicas relevantes de la música dentro del ámbito del

¹⁴ Gabriel Vargas Lozano, (Compilador). *La situación de la filosofía en la educación media superior*. México, Editorial Torres Asociados, 2011, pág. 274.

conocimiento para posibilitar el desarrollo de capacidades y disposiciones: el efecto Mozart y el aumento de la materia gris en músicos profesionales.

1.3.1 Ubicación dentro del estado de la cuestión

Con respecto a la ubicación de mi trabajo titulado "El uso de la música como recurso didáctico para la formación integral del estudiante del CCH", forma parte de los estudios realizados sobre formación de valores desde la esteticidad en el años 2015, en la modalidad de MADEMS Filosofía (Maestría en Docencia para la Educación Media Superior), con un referente empírico, con reflexiones sustentadas desde la filosofía y la psicopedagogía y engrosando la estadística de los trabajos realizados en el D.F.

Considerando las futuras líneas de investigación que se vislumbran, mi trabajo se orienta a contribuir a la relación dialéctica entre emoción - cognición, poniendo hincapié en la sensibilización del estudiante a través de la sensibilización musical. Además, intenta hacer una aportación en torno a lo lúdico (imaginación, creatividad, fantasía, creación, etc.) con fines educativos.

1.3.2 Por un desarrollo armonioso entre emoción y cognición

La propuesta responde a la necesidad de interpretar el programa de estudios vigente del CCH desde la visión formativa institucional, es decir a partir del Perfil de Egreso del estudiante que comprende esencialmente una educación integral, autónoma y crítica.

La estrategia es producto de una planeación fundamentada en un Guión Metodológico previamente diseñado que parte de una pregunta general de la cual se desprenden tres preguntas particulares (mismas que corresponden a cada uno de los capítulos del trabajo recepcional respectivamente). Debido a la naturaleza del tema (favorecer la sensibilización musical como vía de humanización).

Tomando distancia de la mera transmisión de información, la estrategia recupera los aportes y sugerencias de la propuesta de la Universidad de Harvard

conocida como Enseñanza para la Comprensión (EpC)¹⁵, que comprende los siguientes aspectos: Metas de comprensión, tópico generativo, desempeños de comprensión y evaluación diagnóstica continua. Donde el diseño debe ser una interpretación creativa del programa, donde justo la creatividad desempeñó un papel importante dentro del tema de la música.

Las metas de comprensión "[...] describen cuanto queremos que los alumnos obtengan de su trabajo con un tópico generativo".¹⁶ y aquí equivalen a la pregunta general: ¿por qué es necesaria la sensibilización musical en la formación integral del estudiante de bachillerato mexicano del siglo XXI? y a las preguntas particulares: ¿por qué es importante la sensibilización musical?, ¿en qué sentido la sensibilización musical constituye una vía esencial de humanización?, ¿de qué manera la sensibilización musical puede influir a nivel colectivo o social?

Los tópicos generativos "[...] son centrales para uno más dominios o disciplinas [...] suscitan la curiosidad de los alumnos [...] son interesantes para el docente [...] son accesibles [...] ofrecen la ocasión de establecer numerosas conexiones; por ejemplo, vincularlos a las experiencias previas, tanto dentro como fuera de la escuela. Y tienen una cualidad inagotable: la de permitir exploraciones cada vez más profundas".¹⁷ En este caso fue la sensibilidad musical. El tópico permite problematizar, despertar el interés, la curiosidad. Resulta interesante para ambos involucrados, se pueda conectar con más temas del programa y además puede ser motivo de discusión interdisciplinaria (por ejemplo, poder vincular la empatía con las neuronas espejo), para invitar a percatarse sobre las múltiples conexiones que pueden establecerse en el conocimiento.

Los desempeños de comprensión "son actividades de que exigen de los alumnos usar sus conocimientos previos de maneras nuevas o en situaciones diferentes para construir la comprensión del tópico de la unidad"¹⁸ [...] la única manera de averiguar con certeza lo que de hecho comprenden sus alumnos es

¹⁵ Ver el esquema del Capítulo IV, apartado 4.2

¹⁶ Tina Blythe. *La enseñanza para la comprensión*. p. 66.

¹⁷ *Ídem*, p. 58.

¹⁸ *Ídem*, p. 95 y 96.

pedirles la ejecución de alguna tarea que les exija ir más allá de lo dicho por usted o de cuanto leyeron en el libro de texto".¹⁹ y en este caso fueron las actividades donde hacían uso de los nuevos conocimientos de nuevas maneras. Por ejemplo: la paráfrasis y comentarios a las frases célebres sobre la música, el análisis al comparar la letra de las dos canciones, el cine debate y la plenaria.

La evaluación diagnóstica continua "[...] es el proceso de reflexionar sobre los desempeños para medir los progresos respecto de las metas de comprensión",²⁰ ya que es indispensable que los estudiantes cuenten con retroalimentación que les ayude a ser conscientes de su propia comprensión. Se recomienda que la acción de retroalimentar, no radique únicamente en la figura del docente, sino "de las reflexiones de los alumnos sobre su propio trabajo y de las reflexiones de los compañeros sobre el trabajo de otro".²¹ Por eso se contemplaron tres aspectos: cuándo (diagnóstica, formativa y sumativa); qué (conocimientos, habilidades y actitudes) y quién (heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación).

Se optó por comenzar cada sesión con preguntas detonadoras, con la intención de apoyar a la evaluación diagnóstica continua y también dar pie a la interdisciplina. Por ejemplo: ¿la música es un lujo o una necesidad? este es un cuestionamiento que no solamente se puede hacer desde lo filosófico sino que se relaciona con la antropología filosófica, la psicología, la economía, etc.; o bien ¿la música nos hace mejores personas? además de la estética, tiene que ver con la ética, antropología filosófica, ética política, etc.

La estrategia va de lo simple a lo complejo y el orden lógico de las ocho sesiones solicitadas descansa básicamente en un esquema sobre el Ciclo del Aprendizaje²² ya que éste contempla el desarrollo de los dos hemisferios cerebrales: el izquierdo relacionado con la razón o el intelecto y el derecho relacionado con la emoción o la afectividad.

¹⁹ *Ídem*, p. 104.

²⁰ *Ídem*, p. 127.

²¹ *Ídem*, p. 118.

²² Ver esquema del Capítulo IV, apartado 4.3

El esquema muestra claramente, cómo a lo largo de todo el proceso, ningún aspecto está por encima del otro, sino que intelecto y afectividad tienen la misma importancia y por lo tanto se deben encontrar balanceados. Es decir, no por concentrarnos en la definición de conceptos, descuidemos la parte de la creatividad del estudiante y no por enfocarnos en lo relacionado con la imaginación y lo lúdico, perdamos de vista el análisis reflexivo y argumentativo de los contenidos.

La noción misma de la música se ocupó en este caso con una doble función: como contenido de las sesiones y como recurso didáctico. Es necesario subrayar que la intención de la estrategia, lejos de pretender imponer cierto gusto musical en particular, constituye una invitación que aspira a ofrecer elementos para la sensibilización para favorecer su formación integral.

Frente a la incredulidad docente sobre las bondades de incluir en nuestra práctica elementos artístico-musicales, o ante la creencia de considerarlos sólo un complemento o accesorio; veamos ahora lo que ha dicho la ciencia con respecto al impacto que tiene cierto tipo de música, en este caso la de Mozart y los beneficios en ciertas capacidades para las personas:

A comienzos de los 90 un estudio efectuado por la psicóloga Frances Rauscher y el neurobiólogo Gordon Shaw, de la Universidad de California EEUU, sacó a la luz en la revista Nature lo que sería el inicio de la controversial teoría conocida como Efecto Mozart: 36 estudiantes escucharon la Sonata para dos pianos en Re Mayor durante 15 minutos; inmediatamente después les sometieron a test para evaluar su razonamiento espaciotemporal [...] la escala del coeficiente intelectual resultaron ser de ocho a nueve puntos superiores frente a otros.

Aunque sabemos de sobra que a la mayoría de los estudiantes no les es indiferente la música, sería muy recomendable incorporar elementos musicales con un enfoque educativo de forma creativa y/o invitarlos a participar en alguna actividad artística (sin que necesariamente sea parte de su evaluación), pues al explorar estos derroteros se pueden ver enriquecidos de múltiples formas. La ciencia nos muestra un revelador estudio al respecto:

Un área del cerebro, involucrada directamente en el procesamiento de los sonidos, es más grande y más sensible en los músicos profesionales que en el resto de las personas, según revela una investigación realizada en la Universidad alemana de Heidelberg [esta] fue realizada con 37 voluntarios: trece personas sin conocimientos musicales, doce profesionales de la música y trece aficionados. Con una técnica llamada magnetoencefalografía [...] no invasiva y [se] comprobó que el volumen de materia gris era un 130 por ciento superior en los músicos profesionales [...].²³

Para impulsar el desarrollo de ambos hemisferios cerebrales, se contemplan varios puntos importantes en diferentes momentos de la estrategia tales como:

- Involucrar el aspecto lúdico. Al aprender su nombre en otro código lingüístico (abecedario para sordomudos), como pretexto para ver en la música, otro tipo de lenguaje con sus respectivas particularidades.
- No descuidar lo conceptual. Al definir términos claves para la estética, antes y después de revisar las lecturas y realizar las diferentes actividades.
- Partir de sus intereses y gustos musicales como una forma amigable para compartirlos y socializarlos, con el fin de verbalizar no sólo sus ideas sino también sus sentimientos al respecto. Por ejemplo: en la primer sesión, ellos hablan sobre sus tres canciones y melodías favoritas, tratando de expresar con palabras lo que éstas les hacen pensar y sentir.
- Ampliar su conocimiento musical y capital cultural, al involucrarlos a escuchar parte de algunas piezas de música clásica, tradicional mexicana y óperas para poder contrastar y cuestionar la calidad musical en función de los recursos empleados; así como el sentido y la intención de los involucrados: creador, intérprete, espectador y crítico de arte (cuestionando su papel como consumidores musicales).

²³ DIARIO ABC. MADRID. *Identifican un área del cerebro de mayor tamaño en los músicos.* Artículo. Sección social. 17 de junio de 2002.

- Estimular la capacidad analítica, sintética, reflexiva y crítica. Al revisar el papel de la música a nivel filosófico. Al hacer la paráfrasis y los comentarios a las frases célebres sobre la música.
- Problematizar el papel mismo de las artes y de la música dentro del terreno educativo para promover la metacognición.
- Estimular no sólo su capacidad creativa al intentar componer una canción original con las reflexiones de los contenidos revisados, sino también su capacidad creadora al participar con sus intervenciones y sus propuestas en la plenaria final.
- Proponer no sólo la heteroevaluación, sino también la coevaluación (con el uso de las TICS) y la autoevaluación final. Se incluye a lo largo del proceso, aplicar una Bitácora Col por sesión, muy pertinente pues no pierde de vista lo afectivo ni lo intelectual al incluir estas preguntas: ¿qué aprendí? y ¿qué sentí?
- Seguir la recomendación de que "La suma de un estímulo acústico, un estímulo visual y una actividad intensifican y profundizan el aprendizaje".²⁴

Estos son los posibles casos en los que se pueden encontrar los estudiantes:

- a) Insensibilidad musical²⁵ e insensibilidad en general²⁶
- b) Sensibilidad musical e insensibilidad en general
- c) Insensibilidad musical y sensibilidad en general
- d) Sensibilidad musical y sensibilidad en general

A manera de conclusión de este primer capítulo se puede decir lo siguiente. El conocimiento constituye un derecho para todas las personas y fomentarlo es una obligación para los encargados de las leyes en materia de educación, pero también de cada uno de nosotros en la medida de nuestras posibilidades.

²⁴ Yurén Teresa y Hirsch Ana (coord.). *La investigación en México en el campo Educación y Valores. Estado del conocimiento de la década 2002-2011*, México, ANUIES, COMIE, pág.123.

²⁵ El término de insensibilidad musical aquí se está entendiendo como la dificultad para apreciar el valor artístico-estético de la música.

²⁶ El término de insensibilidad en general aquí se está entendiendo como la dificultad para experimentar la empatía frente al otro.

Lejos del adoctrinamiento y la imposición, la enseñanza de la filosofía debería orientarse, no a una educación alienante sino emancipadora y la música como recurso didáctico ofrece enormes posibilidades que pueden ayudar a lograrlo. Cuando seamos conscientes y veamos claramente que las disposiciones y capacidades que se pretenden desarrollar y reforzar en los estudiantes, tienen que emanar primeramente de nosotros como docentes, entonces tendremos un buen comienzo. La filosofía como la música son una realidad viva y abierta.

Incluir a la música como recurso didáctico escolar, constituye una apuesta altamente esperanzadora para las personas y sus sociedades. Estudiosos sobre el tema son partidarios de su cultivo desde la más temprana edad. La experiencia nos dice que en países como Brasil, Senegal y la India donde se recurre a una educación artística y se aprende jugando estimulando la creatividad; se obtienen resultados muy prometedores.²⁷ Y pese a que estos son incluidos como parte de los programas de estudio a nivel medio superior, la realidad es que en las prácticas cotidianas ha sido un aspecto muy descuidado y poco aprovechado por parte de los docentes, empezando muchas veces por los prejuicios o renuencia de los propios profesores ante dicha herramienta.

La problemática es compleja, comenzando porque muchas de las veces pareciera no haber sensibilidad y voluntad política para abordar el asunto y actuar en consecuencia, es decir concebir al arte como parte esencial del proyecto político-educativo y sus políticas públicas. Principalmente en cuanto a un mayor presupuesto, para la creación e incremento de espacios y difusión de eventos culturales.

La teoría artística-musical no están divorciada de su práctica vivencial dentro y fuera del salón de clases, muchas veces sólo hace falta la creatividad del propio académico para poderlas concretar. Un sistema educativo que no reconozca e incorpore con seriedad el papel del arte (música), está condenado a la mutilación del ser humano y de su sociedad. El arte así como la mayoría de los deportes, proveen de elementos similares al enriquecer nuestras vidas. Sin olvidar

²⁷ www.unesco.org/cultura/lea [consultado el 10 de diciembre de 2015]

en ningún momento que esto no basta pues debe ir de la mano del fomento de una actitud crítica frente a la realidad. El arte musical es una poderosa veta poco explorada y explotada, pues al vislumbrar sus posibles alcances constituye una promesa insospechada de beneficios individuales y colectivos.

De manera similar como se da en el terreno de la salud: se invierte menos en medidas preventivas cuando cada vez hay más enfermos, pues ¿será que nos hemos concentrado sólo en medidas remediales? Falta sensibilidad por parte de los estudiantes, de los docentes y también de las autoridades educativas. En todo esto se vislumbra un trasfondo político, no basta con tener buena voluntad pues recordemos que como dice el refrán *el infierno está empedrado de buenas intenciones*. El arte musical ofrece la posibilidad de aumentar nuestra confianza, de ser creadores, creativos, propositivos y tener iniciativa, entre otras cosas. Las artes en general pueden coadyuvar a disminuir la brecha (o abismo) entre los países y probablemente a evitar que México deje de ser el "país de las recomendaciones" (sin seguimiento) hechas por los organismos internacionales.

El aspecto afectivo se ha visto sumamente descuidado, se ha trabajado de manera deficiente, incluso se habla de una fragilidad en las disciplinas vinculadas con lo artístico como la estética. Es necesario reivindicarlo por una formación integral.

Capítulo II: El valor e importancia de la sensibilización musical desde las propuestas de Friedrich Schiller, Samuel Ramos y Henri Bergson

La música es la más sublime de todas las artes.

Schopenhauer

Como se vio en el capítulo anterior, mientras el estudio de la estética y del arte se le siga concibiendo como algo superfluo, como un conocimiento de segunda o como un mero ornamento educativo, aunque se fortalezcan los aspectos de carácter estrictamente intelectual, sin el elemento formativo afectivo-emocional, probablemente los resultados variarán muy poco.

Por ello, en este segundo capítulo se pretende hablar brevemente sobre algunos fundamentos filosóficos, no sólo sobre la importancia sino también acerca del valor e incluso de la necesidad de la música en la vida del ser humano, tomando como hilo conductor la noción de sensibilidad, para reflexionar sobre el papel formativo y didáctico de la música en la educación integral del estudiante de bachillerato.

Más que cualquier otro arte, "la música está profundamente relacionada con nuestra vida emocional",¹ y en ese sentido tendría mucho qué decirnos debido a que nos es muy cercana y próxima. Además de apoyar a los fines didácticos pues comparado con otras manifestaciones artísticas, resulta relativamente fácil, práctico y accesible de presentar dentro del aula.

Resulta primordial decir que cuando hablamos de música, no se pretende estrictamente imponer ningún género en particular; sino más bien dejar abierta la posibilidad de que cada docente trabaje los tipos de música que conozca, como medio o recurso didáctico que le permita abordar los diferentes contenidos con su respectivo acompañamiento en el análisis, reflexión, crítica y filosófica.

Para este recorrido se han elegido básicamente a tres autores como filósofos guía Friedrich Schiller (Alemania 1759-1805), Samuel Ramos (México 1897-1959) y Henri Bergson (Francia 1859-1941) por varias razones. En primera

¹ Martha Nussbaum. *Paisajes del pensamiento*. México, Paidós, 2008. p. 285.

instancia, porque para los fines de este trabajo de investigación, los tres parten de la noción clásica de belleza vinculada con la proporción, el equilibrio y la armonía. Para estos autores la dimensión estética además de poseer su valor por sí misma, ofrece posibilidades ricas a nivel individual y social para reducir la distancia entre los seres humanos, así como para reducir la distancia entre éstos y la vida.

Las tres voces nos enriquecen pues ofrecen a este trabajo maneras distintas de acercarse al mundo de la estética y del arte como discursos valiosos, cada uno con sus particularidades desde su respectiva trinchera. El amor y la fe en el arte es otro punto de conexión entre los filósofos, con sus matices específicos en cada uno de ellos.

Cabe mencionar que en la obra de dichos autores, se refieren al arte en términos generales, aunque Ramos además sí le dedica un apartado en uno de sus libros. El carácter accesible y la visión esperanzadora y conciliadora de los planteamientos de Schiller y Ramos es otra razón más para haber recurrido a estos filósofos pues aportan un fundamento filosófico sólido pero a la vez flexible pues no hablan de definiciones rígidas y definitivas, plantean la necesidad de encontrar sus condiciones mínimas o notas esenciales y de esta forma, ser retomados como docentes en el aula con fines formativos.

La reflexión filosófica en torno a la sensibilización musical del ser humano con miras a su implementación en la práctica docente, tiene como propósito esencial plantear la dimensión estética como posibilidad real de humanización frente a una realidad que en muchos sentidos pareciera reflejar más bien lo contrario. Al final del capítulo se presentan algunas conclusiones.

2.1 Schiller y la educación estética del ser humano

En este apartado se hablará sobre la sensibilización musical a partir de la concepción del escritor alemán Friedrich Schiller, por medio de la revisión de *La educación estética del hombre*, tocando los términos de armonía, autoconocimiento y sensibilización; con el propósito de fundamentar filosóficamente la importancia de la música en una formación integral.

2.1.1 El arte musical como posibilidad de armonía

La belleza tendrá que manifestarse como una condición necesaria de la humanidad. Schiller, *La educación estética del hombre*, p. 51.

El hilo conductor de este subapartado será la noción clave de armonía. Primero se menciona el por qué de la elección en particular de *La educación estética del hombre*, su noción sobre el arte, del ser humano; después el por qué está en contra de los excesos y a favor de la armonía y finalmente su propuesta estética.

Schiller, además de enriquecer de manera muy importante el mundo cultural con sus escritos como filósofo, historiador, dramaturgo y poeta, cabe destacar de manera especial la lucidez y resplandor con que escribe sus cartas a *la Educación estética del hombre*, pues a diferencia del estilo de otros autores, el también artista alemán predica con el ejemplo y nos comparte un libro sumamente valioso que contribuye enormemente al quehacer estético. Como inspirado por las musas, es evidente su entusiasmo por el arte pues nos regala una obra que alude a la belleza de la dimensión estética y a su vez es también bellamente escrita.

Con efusividad y viveza es como Schiller comienza las primeras líneas de su libro, el cual constituye una fuente muy rica para el estudio de la dimensión estética en general y que para este trabajo también comprende o abarca el arte musical en particular. Cabe subrayar a manera de aclaración que cuando el autor alemán habla de arte está pensando únicamente en el arte bello. Estrictamente no está pensando en otras categorías que abarca la misma estética tales como lo grotesco por ejemplo. Es decir, que cuando habla de arte bello, se refiere a la noción clásica de belleza vinculada con la noción de proporción, equilibrio y armonía. Por otro lado, no es fortuito que a lo largo de su reflexión en torno a la estética, Schiller mencione a los griegos y el papel de la política, aspecto que se mencionará más adelante.

El ser humano, toda vez que forma parte de la Naturaleza, se ha separado de ella creando lo que conocemos como cultura. La experiencia nos muestra que el ser humano en su Estado natural es violento, egoísta, imponiéndose por su

fuerza física y tiende en mayor medida a la destrucción; sin embargo es gracias a una formación y educación donde da el salto a la ley pasando a un Estado moral, el cual tiende en mayor medida a la conservación. Mientras la Naturaleza tiende a la multiplicidad, la razón demanda unidad. La disyuntiva bien podría ser traducida también como tener que optar entre el ser humano o el Estado, cuerpo o alma, ley o necesidad, razón o emoción, o bien vernos forzados a elegir entre el bien común o el bien personal.

El autor advierte sobre el inminente peligro que representa caer en los extremos ante cualquiera de esas opciones y nos recuerda sus lamentables consecuencias históricas, pues finalmente conducen a una desarmonía y bien podría decirse que también lleva a una deshumanización. Por un lado el sometimiento, la represión y las tiranías, así como el arrebato, la venganza y los impulsos ciegos no estarían representando más que un desbordamiento, es decir desorden y desequilibrio. Dejémos que el mismo Schiller hable:

El hombre puede ser enemigo del hombre, o como un salvaje, cuando sus sentimientos arrollan sus principios, o como un bárbaro cuando sus principios destruyen sus sentimientos. El salvaje desprecia el arte y reconoce a la Naturaleza, como su dominadora absoluta. El bárbaro escarnece y deshonor a la Naturaleza, pero aún más despreciable que el salvaje, [...] El hombre cultivado hace de la Naturaleza una amiga, enalteciendo su libertad y poniendo un freno a sus caprichos.²

Der Mensch kann sich aber auf eine doppelte Weise entgegen gesetzt sein: Entweder als Wilder, wenn seine Gefühle über seine Grundsätze herrschen; oder als Barbar, wenn seine Grundsätze seine Gefühle zerstören. Der Wilde verachtet die Kunst und erkennt die Natur als seinen unumschränkten Gebieter; der Barbar verspottet und entehrt die Natur, aber, verächtlicher als der Wilde, [...] Der gebildete Mensch macht die Natur zu seinem Freund und ehrt ihre Freiheit, indem er bloß ihre Willkür zügelt.³

² Friedrich Schiller, *La educación estética del hombre*. Madrid, Espasa-Calpe, 1968. p. 22 y 23.

³ _____, *Über die ästhetische Erziehung des Menschen*. p. 6.

En otras palabras, el salvaje siente más de lo que piensa y el bárbaro piensa más de lo que siente. Como ejemplos de ambos casos respectivamente, pensemos en los injustos linchamientos realizados en nombre de la emoción de ignorantes, o bien de las injusticias cometidas en nombre de la razón instrumental de instruidos pero insensibles al dolor ajeno. Para él, ambas actitudes extremistas son perjudiciales porque en el fondo reflejan un afán por imponer y someter, ya sea por defender un bien personal o un bien común, pero por esta razón podría decirse que ambas deshumanizan. Por eso el autor encuentra en el arte el camino para procurar alejarnos tanto del salvaje como del bárbaro. Considerando el carácter armónico como condición inherente al arte, es que posee la capacidad de armonizar lo que se ha dividido, como una fuente inspiradora para conciliar lo que permanecía en pugna.

Como ejemplo de armonía, deja ver su admiración por la cultura griega que dio muestras de enormes cualidades y de una maravillosa integridad en los diversos ámbitos de su quehacer cotidiano. No en vano se dice que mientras los romanos conquistaron a los griegos mediante la fuerza, los griegos conquistaron a los romanos con su riqueza cultural.

La historia nos ha enseñado que en su momento los modernos en su afán por separar o fragmentar se tornó en una demanda casi exclusiva por parte del intelecto. No sin pesar, el filósofo se lamenta sobre la ruptura de la unidad interna de la condición humana que se ha prolongado a nivel de las prácticas cotidianas, la separación de las instituciones, la especialización cada vez más acentuada de las ciencias, los oficios, etc. Entonces se pregunta por la manera de restablecer la unidad. Si bien es cierto, dicha división o especialización ha ofrecido la oportunidad de un estudio cada vez más riguroso, el autor también nos advierte del peligro de quedarnos en la mera escisión sin caminar de nuevo rumbo a la unificación que le dé un sentido. En nuestros días la tendencia por la multidisciplina, interdisciplina y transdisciplina constituyen un esfuerzo de este tipo.

Frente a tal escenario, Schiller plantea la posibilidad de que el ser humano no sacrifique su Estado natural por su Estado moral ni viceversa, encontrando en

el arte una respuesta viable a sus inquietudes. Y la armonía no entendida como algo fijo, sino como un actividad. Por tanto, a medida que las personas y las sociedades se acerquen más al arte musical bello en particular y dentro de la dimensión estética en general, será mucho más factible que se tienda a una vida armoniosa.

Sus XXVII cartas representan más que una invitación constante a acercarnos al ámbito artístico, es más constituye una ferviente exhortación por cultivarnos y dejarnos educar bajo la conducción del arte bello, debido precisamente a su carácter conciliador que le es inherente.

Así mismo, procurar el cultivo del arte musical nos ofrece la posibilidad de acceder a una vida personal y colectiva cada vez más armoniosa, o al menos contribuye a evitar en la medida de lo posible los excesos de la vida individual y social.

Frente a los prejuicios que nuestras actitudes y acciones excesivas pueden traer, la apuesta del filósofo consiste en acercarnos cada vez más al arte (música) para contagiarnos de su carácter armonioso y así poder aspirar a una existencia igualmente armoniosa.

2.1.2 El arte musical como fuente de autoconocimiento y sensibilización

El encanto de la belleza estriba en su misterio

Schiller

Debido a que el arte musical posee de manera inherente la capacidad de conciliar los opuestos o de reconciliar lo que pareciera irreconciliable; el acercamiento a la música puede representar no sólo el descubrimiento de un mundo rico en signos, significados, niveles de expresión, calidad, etc; sino que además ofrece la posibilidad de ahondar en las profundidades de nuestro propio ser debido a su vínculo en primera instancia, con los sentidos. No sin razón la filósofa estadounidense Martha Nussbaum en un valioso ejercicio lingüístico, (debido a que en cuanto al terreno musical se refiere, no es posible agotarlo con palabras),

habla así sobre la música: "La música está estrechamente unida a nuestros más hondos afanes y a nuestras emociones más intensas".⁴

Entre otras cosas Schiller plantea que a mayor contacto con el arte (piezas musicales), mayor sensibilidad artística y a mayor sensibilidad musical, mayor posibilidad de hacer una introspección en nuestro ser. Si es verdad que "las emociones conforman el paisaje de nuestra vida mental y social"⁵, nuestro contacto con la música bien puede ayudarnos a ver la condición en la que se ha venido dando nuestro paisaje personal que se ha entrelazado con la de otros tantos, dentro del acontecer socio-cultural.

Para Schiller, los excesos de la vida en comunidad se vinculan con el desbordamiento de los individuos, sin embargo las bondades que el arte musical posee son tan grandes que tienen la capacidad rescatar tanto al ser humano como a su sociedad. En la medida en que logremos conocer más sobre nosotros mismos por medio del acercamiento al arte, será más probable que podamos abrirnos después al conocimiento de los otros y del mundo.

Así mismo, para evitar desbordarnos y alejarnos de lo armónico en cuanto al terreno musical, Schiller sugeriría que en nuestro contacto con ella de preferencia se tomase en cuenta nuestro carácter. Así, nos dice que a un espíritu excitado le convendría desacelerarse y a uno deprimido activarse. Algunos pensadores coinciden en confiar en el arte -junto con ciertos deportes- como una alternativa real por la desaceleración debido a la rapidez en la que se vive cada vez más a nivel mundial.

Él es partidario de que la sensibilidad no es algo fijo e inamovible, por el contrario siempre es susceptible de modificación tanto para acrecentarse aunque también puede disminuir. De ahí la importancia de la educación artística y estética pues es cambiante en función de nuestras experiencias y vivencias.

Ahora bien, el desarrollo de la sensibilidad frente a la belleza es algo que no se da de manera inmediata sino que requiere un esfuerzo y demanda su cultivo,

⁴ Martha Nussbaum. Paisajes del pensamiento. México, Paidós, 2008. p, 297.

⁵ *Ídem*, p. 21.

con influencia de nuestras experiencias diarias, mismas que a su vez también se ven influenciadas. Sin embargo, aquí conviene hacer una pausa, pues podría dar la impresión de que dicha propuesta sería la solución a todos nuestros males. Pero entonces, ¿cómo entender y explicar que naciones de una riqueza cultural y artística como en los casos emblemáticos de Alemania (nazismo) o Italia (fascismo), que en algún momento de su historia representaron por así decirlo la decadencia de la humanidad y que el arte no los salvó de la barbarie? Es verdad, dicha riqueza artística-cultural no frenó las atrocidades cometidas es más, paradójicamente pareciera que estos casos confirman la idea de que a *grandes virtudes, grandes defectos*, además de evidenciar la complejidad del asunto.

Recordemos que para Kant, el sentimiento de lo bello no necesariamente va unido al moral al afirmar:

[...] invocando la experiencia, que siendo los virtuosos del gusto, no sólo a menudo sino aun habitualmente, vanidosos, obstinados y presos de funestas pasiones, acaso ellos menos que nadie pueden aspirar a la excelencia que confiere la adhesión a los principios morales, y así parece no sólo que el sentimiento de lo bello es específicamente distinto del sentimiento moral (como efectivamente lo es), sino también que el interés que puede unirse a ese sentimiento difícilmente resulta conciliable con el moral, y en modo alguno a base de una íntima afinidad.⁶

A pesar de ello, Schiller sostiene al respecto: "[...] el gusto cultivado va casi siempre unido a un entendimiento claro, un sentimiento agudo, un carácter liberal y hasta una conducta digna",⁷ "Man stützt sich auf die alltägliche Erfahrung, welche fast durchgängig mit einem gebildeten Geschmack Klarheit des Verstandes, Regsamkeit des Gefühls, Liberalität und selbst Würde des Betragens, mit einem un-gebildeten gewöhnlich das Gegenteil verbunden zeigt".⁸ por lo que de la propuesta del filósofo se sigue que el arte musical contribuye a la sensibilización, aunque no siempre puede asegurarla. Pero aún así, sería algo deseable en el sentido de una aspiración, pero que su cultivo requiere de trabajo.

⁶ Immanuel Kant. *Crítica del juicio*. Buenos Aires, Posada, 1961. p. 148.

⁷ Friedrich Schiller, *La educación estética del hombre*. Madrid, Espasa-Calpe, 1968, p. 46.

⁸ _____, *Über die ästhetische Erziehung des Menschen*. p. 17.

Ahora bien, no se debe perder de vista que el cultivo de la sensibilidad musical, si bien es cierto que se origina en los sentidos, la labor de la filosofía, justo nos ofrece la oportunidad de cuestionar el sentido y el valor de nuestras percepciones y sensaciones, no de manera aislada sino en relación con aquello que nos rodea. De esta forma, una sensibilidad cultivada junto con un criterio cultivado puede hacer que nos demos cuenta por ejemplo, cuándo el arte como medio es empleado para fines alienantes o injustos y cuándo para fines de exploración y crecimiento.

A grandes rasgos, la propuesta de este filósofo y artista es que se postula a favor de una concepción armónica de la realidad, misma que es posible a través del cultivo de la sensibilidad y que además, también es una vía para el autoconocimiento no como hermetismo sino como apertura al otro y al mundo.

2.2 Samuel Ramos y la filosofía de la vida artística

Después de tener como antecedente la visión de Schiller la cual aspira a trabajar por una realidad bella en el sentido de armoniosa y viceversa; en este apartado se rastrea el sentido y el valor de la música en la vida individual y colectiva del ser humano que Samuel Ramos plantea. Mostrar esta interpretación del autor mexicano busca evidenciar la importancia a nivel filosófico que subyace a la música y por ende su utilidad didáctica que puede tener para estudiantes y docentes.

2.2.1 El arte musical como arraigo a la vida

[...] hay que valorar el amor, porque acrecienta los mejores placeres, como la música, la salida del sol en las montañas y la luz de la luna sobre el mar.

Bertrand Russell, *La conquista de la felicidad*, p. 27

Aquí se tocará el punto sobre la capacidad de arraigarnos a la vida que posee el arte musical. Se partirá hablando acerca del gran descuido histórico por el estudio detenido de la dimensión estética, posteriormente sobre la necesidad del ser humano por el arte, para desembocar en el valor existencial de la música.

Tomando en cuenta que antes del siglo XVIII con Alexander Baumgarten (1714-1762), la estética no figuraba como disciplina filosófica particular, por ello "La estética como tema educativo dice Palazón (2006), surge en 1913 con la cátedra de Estética a cargo de Antonio Caso"⁹ y por ello, su incursión a nivel escolarizado es relativamente reciente si la comparamos con otras disciplinas filosóficas.

Al hacer un recuento histórico del estudio de la estética a lo largo del tiempo, Samuel Ramos expresa -no sin pesar- que este terreno ha sido relativamente poco explorado, comparado con el progreso y las aportaciones de otras disciplinas como la lógica o la ética, esto debido en gran medida a su naturaleza movediza y pantanosa. Tal vez el hecho de considerar el valor del arte como verdad de perogrullo, es que probablemente el quehacer filosófico no le haya dedicado tanta tinta como a otros temas.

Históricamente, el valor epistémico de los sentidos ha sido subordinado por el de la razón, al concebirlos como una fuente de conocimiento sospechosa e incluso inferior. De hecho dentro del mismo terreno artístico, durante mucho tiempo y debido a la tradición se dio por hacer una clasificación jerárquica de los cinco sentidos como: inferiores (tacto, olfato y gusto) y superiores (vista y oído). Por tanto, existían artes mayores (pintura y música) y menores (orfebrería, cocina, perfumería); incluso esta última se asociaba frecuentemente con envenenadores. El criterio de esta clasificación fue el carácter contemplativo y las llamadas artes menores eran únicamente de consumo. Sin embargo, actualmente esto está siendo muy cuestionado por autores como Mandoki o Tomasini quien nos dice: "La única diferencia es que cada sentido consume a sus objetos de modo diferente [...] están todos exactamente al mismo nivel".¹⁰

Por otro lado, cuando brota la pregunta sobre la necesidad y utilidad del arte, se suele confundir únicamente con aquello que satisface necesidades

⁹ Yurén Teresa y Hirsch Ana (coord.). *La investigación en México en el campo Educación y Valores. Estado del conocimiento de la década 2002-2011*, México, ANUIES, COMIE, pág.116.

¹⁰ Alejandro Tomasini Bassols. *Arte y gastronomía en gustos se rompen géneros*. Mérida, Instituto de cultura de Yucatán, 2002, pág. 8 [consultado en <http://www.filosoficas.unam.mx/~tomasini/ENSAYOS/Gastronomia.pdf> el 10 de noviembre de 2015]

biológicas e inmediatas. Partiendo de que lo necesario es aquello que no cesa o no termina, a lo largo de la vida, el ser humano experimenta necesidades, aunque no todas ellas del mismo tipo. Ya en su momento el psicólogo estadounidense Abraham Maslow (1908-1970) jerarquizó las necesidades humanas en la famosa pirámide que lleva su apellido, en función de su urgencia vital o en un sentido de sobrevivencia.

Considerando los matices del asunto, aquí conviene hablar de grados y niveles de necesidades. Al parecer, la presencia de la música en la vida del ser humano de alguna y otra forma siempre se ha dado. No por nada se suele decir que llevamos la música por dentro.

Más allá de que nuestro contacto con la música pueda verse como un mero esparcimiento o entretenimiento, tiene un sentido más profundo. A nivel existencial, y partiendo en el fondo del sentido trágico de la vida, son muchos los filósofos y pensadores que coinciden en que el arte en general y particularmente la música constituyen una suerte de asideros sumamente valiosos en la vida de cualquier persona, para evitar empantanarnos frente a las situaciones adversas como las pérdidas, la enfermedad y por supuesto la muerte. Es precisamente la conciencia de nuestra propia finitud, la que nos conduce a desahogarnos, a refugiarnos y a consolarnos en los brazos del arte. En este sentido Ramos comenta que: "Desde el punto de vista de las represiones el artista (músico) opera como una válvula de escape que permite descargar tensiones espirituales".¹¹

La insatisfacción experimentada por la aplastante realidad de nuestro ser finito, a su vez es contrastada por el goce y placer que la música nos ofrece, aun cuando se trate de piezas dolorosas en el sentido del reconocimiento de su belleza en términos de equilibrio, proporción y armonía. "El espectador goza del arte, entre otras cosas, porque posee un valor de eternidad. En el hombre moderno puede ser un remedio para atenuar o curar su angustia metafísica ante la nada".¹²

¹¹Samuel Ramos. *Filosofía de la vida artística*. México, Espasa-Calpe mexicana, 1976. p. 140.

¹² *Ídem*, p.

Si Aristóteles tenía razón al afirmar que la felicidad es el fin último del hombre alcanzado por medio de una vida virtuosa, quizá deberíamos agregar que el arte (música) es una pieza clave al contribuir a dicha felicidad.

La necesidad que los hombres sienten por el arte, demuestra que su existencia debe concebirse con mayor amplitud, incluyendo en ella como parte inseparable y esencial, la actividad del espíritu que es la que da a la vida su dignidad y valor. Cualquiera que sea la condición y el nivel de vida de un hombre, el arte siempre la ennoblece y la alegra; por eso constituye una razón de vivir.¹³

Justo en este momento, es oportuno recordar las palabras de uno de los representantes de música clásica más representativos de occidente, Beethoven:

[...] sólo un poco más y hubiera terminado con mi vida. Es el arte, y sólo el arte lo que me detuvo, porque me pareció imposible dejar este mundo antes de lograr todo aquello de lo que me siento capaz [...] ¹⁴

Pero por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de músicos como Schumann quien en su momento intentó suicidarse? Al respecto (además de recordar que padecía de trastorno de bipolaridad), otros estudiosos han ido más allá sobre este asunto al sostener que los artistas y en este caso los músicos, no están exentos -por así decirlo- de sus propios demonios internos y que en suma todos los seres humanos somos propensos tanto al prendamiento, como también al prendimiento estético.¹⁵

Samuel Ramos concibe el arte en general como un instrumento de salvación frente a los avatares de la vida y todo lo que ella implica, pero no como mera válvula de escape para huir de la realidad sino como algo que potencializa la

¹³ *Ídem*, p.141

¹⁴ Adolfo Martínez P. *Músicos y medicina. Historias clínicas de grandes compositores*. México, 2015. El Colegio de México, UNAM, Centro de investigaciones y de estudios avanzados, p. 71.

¹⁵ En *Estética cotidiana y juegos de la cultura*, K. MANDOKI (2008), aunque su postura estética no es la tradicional que comparten estos tres filósofos, sino la de la vida cotidiana; propone la creación de estos dos neologismos claves. Cuando habla del prendamiento estético, se refiere al *eros* en sentido pleno de intencionalidad, como actividad, ímpetu, fuerza, abertura, asombro o como un aferrarse a la vida. Cuando habla del prendimiento estético, se refiere al *tánatos* en sentido de indiferencia, como la pasividad, desánimo, encierro, sólo placer o incluso como rencor y culpa.

¹⁵ Bergson, Henri. *La evolución creadora*. Madrid, Espasa-Calpe, 1982, p. 20.

acción. "El arte sólo se aparta de la vida para elevarla y enriquecerla; hace volver a ella porque aclara su sentido".¹⁶

Aunque para mucha gente el arte musical no llega a representar más que un lujo, diversión, esparcimiento o fuga; para el filósofo mexicano sus alcances son mucho mayores. Él reconoce en el arte musical el poder de invitarnos a vivir debido al imán de su belleza, pero también posibilita nuestra humanización.

2.2.2 El arte musical como alternativa de humanización

El mundo técnico y científico ve únicamente como adorno o lujo estético la cultura de las humanidades

E. Morin, *La mente bien ordenada*, p. 15.

En esta parte se aborda el asunto de la humanización como un ideal al que se aspira con el cultivo de la sensibilidad musical. Empezaré reflexionando sobre la sensibilidad musical que reflejan algunos estudiantes y sobre el sentido del término humanización, para después conectarlo con la necesidad de demarcar el arte musical como aspecto relevante para nuestro autor y finalmente subrayar el papel que como recurso didáctico puede desempeñar el arte musical.

Cuando en el primer capítulo de este trabajo se hablaba acerca de los gustos musicales de los estudiantes, se planteó el grave problema de que en ciertos casos, la carencia o deficiencia de recursos afectivos y cognitivos impide el desarrollo armonioso entre sensibilidad y criterio.

Al respecto, muy atinadamente Mandoki, historiadora de arte, nos exhorta a cuestionarnos sobre el tipo de sensibilidad que como docentes comunicamos y compartimos con nuestros estudiantes en concreto y que como sociedad nos estamos 'formando':

Hemos descuidado con bastante torpeza diseñar la enseñanza con recursos estéticos creativos, estimulantes, frescos. [...] Este apetito humano por imágenes violentas es en parte síntoma de un envenenamiento estético que ha llegado hasta el extremo de la pornografía infantil. [...] Se trataría, en última instancia, de partir

¹⁶ Samuel Ramos. *Filosofía de la vida artística*. México, Espasa Calpe-mexicana, 1976, p.

de la estética para comprender al sujeto cual vulnerable e impresionable es, abierto al mundo para el gozo o cerrado por la violencia [...] ¹⁷

Aunque el problema del consumo acrítico e insensible que algunos estudiantes presentan es un asunto multifactorial, lo que se pretende es resaltar la importancia de incorporar en nuestras estrategias, elementos artísticos como la música y por supuesto la necesidad del estudio de la estética.

Sin embargo, como también se hizo mención en el primer capítulo, si la filosofía estrictamente no es sinónimo de religión, civismo ni desarrollo humano; así mismo la noción de humanización no debe confundirse con la de adoctrinamiento. En este caso, lo que hace la diferencia entre los términos de humanización y adoctrinamiento del estudiante sería el hecho de asumir voluntariamente una convicción determinada, haciendo uso de su capacidad crítica para poner cuestionar aquello que se le presente.

En la siguiente cita, podemos ver como Ramos coincide con Schiller sobre la enorme influencia de la belleza artística para favorecer dicha humanización, en otras palabras la apertura que el eros nos ofrece. Así mismo, subraya la utilidad de la música en el terreno educativo:

Tiene más poder sobre el hombre que los ideales abstractos de una doctrina social, política o moral, porque los valores que representa los propone en formas concretas y vivientes que no exigen y mandan. Su influencia en el hombre proviene únicamente de la fuerza atractiva de la belleza. En este sentido el arte es un poderoso instrumento de educación por las virtudes formadoras del hombre que posee. ¹⁸

Pues mientras la humanización es entendida como el crecimiento del ser humano en el sentido de desarrollar sus capacidades más nobles de manera consciente, libre y voluntaria. Por su parte el adoctrinamiento tiene que ver con una dominación que es asumida básicamente de manera acrítica. En otras

¹⁷ Katya Mandoki. *Estética cotidiana y juegos de la cultura*. México, Siglo XXI, 2006, 187 y 188.

¹⁸ Samuel Ramos, *Filosofía de la vida artística*. México, Espasa-Calpe Mexicana, 1976, p. 134.

palabras, la humanización es una invitación que se toma o se deja y el adoctrinamiento es imposición que se plantea como incuestionable.

No obstante, es necesario recordar que la música también cumple una función social, reconociendo que existen distintas razones para que una persona se acerque a escuchar, por ejemplo, un narcocorrido o un regetón, como puede ser: gusto y convicción por lo que se dice y su valor estético, ser bailado en una reunión sin coincidir necesariamente con lo que se dice ni con su valor estético, o bien por su valor documental como objeto de estudio. Por tanto, la intención con la que se escucha cierto tipo de música, hace la diferencia.

Pero cuando los estudiantes asumen de manera voluntaria ese gusto por lo que Mandoki llama 'envenenamiento estético' es cuando resulta problemático. "Cuando [los jóvenes] escuchan música, no tienen la sensibilidad educada para apreciar la belleza, y lejos de eso, aprecian lo aberrante. Es como aquel que prefiere el olor de una cloaca antes que el de una rosa".¹⁹

Todos somos libres de elegir, pero no todos somos sensibles y críticos al momento de hacerlo.

Aunque resulta difícil dividir claramente la realidad de la ilusión, Ramos nos dice: "En este movimiento de vaivén, [de la realidad a la ilusión y de la ilusión a la realidad] de un punto al otro, radica la esencia fenomenológica del arte. Si imaginamos que este movimiento se interrumpe para fijar la conciencia en cualquiera de los dos puntos, el fenómeno estético queda al instante nulificado".²⁰

2.3 Henri Bergson y la evolución creadora

Habiendo revisado dos concepciones filosóficas a favor del cultivo de la sensibilización del ser humano por medio del arte, toca el turno al filósofo francés Henri Bergson, desde su visión acerca de la función que desempeña el artista en la sociedad, así como la capacidad creadora que entraña el arte musical.

¹⁹ Graciela Agudelo <http://www.redcientifica.com/doc/doc200209V150301.html> [La música: un factor de evolución social y humana (II)]

²⁰ Samuel Ramos. *Filosofía de la vida artística*. México, Espasa-Calpe mexicana, 1976, p.136.

2.3.1 El papel del artista

En este apartado se intentará mostrar una interpretación argumentada sobre la importancia del artista en general y del músico en particular. En primera instancia, se habla muy brevemente sobre la noción de *élan vital* como punto clave en su filosofía. Después se subrayará el por qué de la importancia del músico como artista.

En Bergson será esencial la idea de un impulso original de la vida que llamará *élan vital*, como fundamento de la realidad. Encuentra en él la razón, el principio o la causa primigenia de la evolución vital en general, con un carácter interno que se manifiesta a lo largo de su despliegue.

Las líneas de evolución poseen o conservan de alguna forma ese impulso que es su origen común, independientemente de las diferencias que hayan presentado en el transcurso de su desarrollo y por tanto todos los seres vivos estaríamos impregnado de alguna forma u otra de dicho ímpetu vital. La evolución de la vida no equivale a algo acabado en su totalidad, sino como una realidad en movimiento. Siempre en vías de realización o que se está haciendo a medida que va avanzando y posee un carácter fundamentalmente novedoso, es decir impredecible.

Ahora bien, de los diferentes aspectos a los que se refiere el filósofo francés para considerar al artista como uno de los ejemplos más evidentes de creación se pueden rescatar los siguientes: su acción creadora concretada en una obra de arte musical y la generosidad de aquellos que la comparten con los demás.

Bergson nos dice que cada nueva obra de arte es un testimonio de vida. Así, el músico da fe de su paso por el mundo por medio de su creación, aportando algo que antes no existía. Cuando éste da a luz su creación, a la vida le nace algo nuevo y original que como una ofrenda comparte de forma generosa con los demás favoreciendo el autoconocimiento. Para Bergson el artista y en este caso el

músico actúa de manera creadora y creativa para concretar su esfuerzo en una obra de arte musical que es a su vez una ofrenda.

Para nuestro autor, la vida en sí misma es ya una creación y su grandeza no se podría comparar con la pieza musical más bella hecha por el ser humano, pues sería la máxima creación y la máxima obra de arte capaz de deslumbrarnos y maravillarnos a cada instante.

La materialización que el músico hace en su obra, no se reduce a elementos visibles y tangibles, pues para objetivar lo captado de diferentes maneras, lo hace valiéndose de los sonidos y pero también del silencio como su materia prima. Uno de los aspectos más relevantes del músico es que puede ayudarnos a decir con y sin palabras aquello que muchas veces nosotros no sabemos cómo decir pero que se asemeja a nuestro pensar y sentir.

Recapitulando, si bien es cierto que se puede sobrevivir sin arte, también es cierto que la vida humana no consiste sólo en sobrevivir. La pieza musical nos ofrece la posibilidad de acceder a un mundo quizá antes desconocido. El músico nos muestra su mundo, a través del cual podemos conocer más el nuestro en sus semejanzas y diferencias, porque es diferente y es el mismo a la vez.

2.3.2 El arte musical como impulso creador

En este subapartado se tocará propiamente la parte de la acción creadora del artista musical y su impacto en los demás. En un principio se argumentará en qué consiste y después se terminará poniendo de relieve el valor del esfuerzo como parte de la creación misma.

Schiller y Ramos no son los únicos filósofos que encuentran en el arte una fuerza productora, pues ya en su momento el filósofo francés sostendría lo mismo pero con otros términos. Para la filosofía bergsoniana, la acción creadora del músico no es más que el reflejo de un impulso vital del que todos los seres de alguno u otra forma participamos.

Es común que el arte se asocie con la contemplación entendida en un sentido pasivo, sin embargo en esta propuesta la pasividad es trascendida por una actividad o expresión espiritual. "El arte es fruto de una creación humana, y a su vez promueve la creación del hombre".²¹

Pero el papel de la creación en la filosofía bergsoniana va más allá de la creación de una pieza musical, pues por encima se encuentra la creación de nuestra propia vida como una obra de arte. "[...] se dice con razón que lo que hacemos depende de lo que somos; pero hay que añadir que somos, en cierta medida, lo que hacemos, y que nos creamos constantemente a nosotros mismos".²² "[...] raison de dire que ce que nous faisons dépend de ce que nous sommes ; mais il faut ajouter que nous sommes, dans une certaine mesure, ce que nous faisons, et que nous nous créons continuellement nous-mêmes".²³

A propósito del título de mi estrategia didáctica que se encuentra en el cuarto capítulo de este trabajo *Dime qué música escuchas y te diré quién eres*, personalmente pienso que si bien es cierto que lo que escuchamos dice algo de nosotros, tampoco dice todo sobre nosotros. El ser de cada persona está estrechamente vinculado con su hacer, pero nuestras acciones son muy diversas.

Por otro lado, sobre el esfuerzo que implica el acercamiento al estudio de la estética y al arte musical, Nussbaum nos dice "Puede que la música sea universal en el sentido de que personas muy separadas por su lenguaje y su cultura pueden aprender a amar la misma música. Pero no lo es en el sentido de que esta respuesta sea automática o no requiera esfuerzo".²⁴ Es necesario considerar los contextos y la necesidad de educar el oído, en el sentido de enriquecer nuestros recursos musicales en cantidad y calidad musical.

Personalmente puedo decir que todos nos creamos con nuestras acciones, pero no todas nuestras acciones son creadoras. Para Bergson, la auténtica acción

²¹ *Ídem*, p.

²² Henri Bergson. *La evolución creadora*. Madrid, Espasa-Calpe, 1982, p. 20.

²³ _____. *L'évolution créatrice*. Édition électronique. Les Échos du Maquis, avril 2013. p. 14.

²⁴ Martha Nussbaum. *Paisajes del pensamiento*. México, Paidós, 2008. p. 300.

creadora tendría que ver con el hecho de construir y en última instancia cuestiona la destrucción por la destrucción.

A mayor esfuerzo musical, mayor satisfacción de su creador. "El esfuerzo es penoso, pero es tan precioso, o más precioso aún, que la obra en que desemboca, pues gracias a él se ha sacado de sí más de lo que había, se ha elevado uno por encima de sí mismo".²⁵

"L'effort est pénible, mais il est aussi précieux, plus précieux encore que l'oeuvre où il aboutit, parce que, grâce à lui, on a tiré de soi plus qu'il n'y avait, on s'est haussé au-dessus de soi-même. Or, cet effort n'eût pas été possible sans la matière : par la résistance qu'elle oppose et par la docilité où nous pouvons l'amener, elle est à la fois l'obstacle, l'instrument et le stimulant ; elle éprouve notre force, en garde l'empreinte et en appelle l'intensification".²⁶

Recordemos el caso memorable de uno de los más grandes genios musicales de la historia "[...] Beethoven transformó todas sus derrotas en victorias...hasta su pérdida de audición [contribuyó] para completar su impulso creativo".²⁷

Como se vio en el primer capítulo, mientras al estudio de la estética y del arte se le siga concibiendo como algo superfluo, como un conocimiento de segunda o como un mero ornamento educativo, quizá los resultados escolares sigan siendo los mismos. Sólo hay que recordar la visión integral de la antigua Grecia donde ciencia, arte, filosofía, religión, política, etc. no se veían aisladas y donde su sociedad al parecer era más saludable en todo sentido.

Hasta este momento y a manera de conclusión del segundo capítulo, se puede decir que revisando las tres concepciones filosóficas de Schiller, Ramos y Bergson que atañen a nuestro tema de investigación, nos aportan una base reflexiva sobre el valor del arte y la música en sí mismos, y de su valor didáctico.

²⁵ Henri, Bergson. *La energía espiritual*. México, Espasa-Calpe, 1982, p.32.

²⁶ _____. *L'énergie spirituelle*. Essais et conférences. Édition complétée mercredi le 17 juillet 2003 à Chicoutimi, Québec. p. 18.

²⁷ Adolfo Martínez Palomo, *Músicos y medicina. Historias clínicas de grandes compositores*. México, 2015. El Colegio de México, UNAM, Centro de investigaciones y de estudios avanzados, pág. 77.

Aunque estos pensadores recorren caminos distintos al referirse al arte (música), es interesante ver que todos ellos coinciden en diversos aspectos, pero esencialmente en su carácter vital, ya sea como exploración de nuestra propia persona, como vía de humanización, reconociéndonos como seres sensibles a la belleza de una pieza musical o a cualquier tipo de evidencia artística -artificial o natural-, como algo que de forma inherente nos ancla a la vida, o bien experimentando nuestra capacidad creativa y creadora.

En cuanto a la propuesta que Schiller (abrevando de Aristóteles²⁸), nos propone sobre la posibilidad de una vida más armoniosa a partir del cultivo de la sensibilidad artística (pero también estética), no debe ser entendida en términos de perfección o como punto de llegada; sino como aspiración a lo perfectible o como punto para continuar caminando.

En su momento, Platón ya advertía sobre la importancia del arte como tendencia o disposición en la educación.²⁹ Justo la intención fundamental de este trabajo radica en sumarme a todos aquellos que se han percatado del descuido educativo en el ámbito estético y particularmente en términos del arte musical. Personalmente estoy a favor de su reivindicación y para que pueda ser mucho mejor aprovechado. Subestimar su importancia, frente a la gran cantidad de beneficios posibles, realmente es una pérdida pues forma parte de una formación integral.

Siguiendo esta misma idea, serán ahora los aportes por parte de la psicopedagogía pues arrojan información de suma importancia a nivel educativo, los que nos conduzcan durante el siguiente capítulo, a seguir rastreando el asunto pero desde un diferente enfoque.

²⁸ "El exceso y el defecto son signos de vicio, mientras que el término medio caracteriza la virtud." Aristóteles, *Ética Nicomaquea*. II. 6.

²⁹ "[la música] les comunicaba, por la armonía, no un saber, sino cierta proporción armónica; por el ritmo [...]" Platón, *La República*. Libro VII, p. 251.

Capítulo III: El adolescente y su relación con el papel psicopedagógico de la sensibilización musical

Y es doloroso aprender a vivir...
Silvio Rodríguez (trovador cubano)

Hasta este momento, el tema de la sensibilización del estudiante de bachillerato por medio de la vivencia estética de la música como recurso didáctico, se ha abordado a partir de dos ángulos distintos. Por un lado, desde el marco sociocultural que refleja entre otras cosas, una subestimación de lo afectivo frente a lo intelectual y por ende una visión fragmentada de lo que es el conocimiento y lo que es un estudiante. Por otro lado, se han revisado algunas concepciones filosóficas sobre el valor de la música en sí misma y de sus bondades en el ámbito educativo, por el hecho de que aquella, posee una profunda atracción vital de manera inherente para el ser humano.

Sin embargo, cuando como docentes de nivel medio superior tratamos con estudiantes adolescentes, necesitamos contar con elementos psicopedagógicos que por una parte den cuenta de quién es el adolescente, y por otra expliquen el por qué el arte en general y la música en particular constituye un recurso didáctico que puede ser empleado en el terreno de la educación escolarizada.

Este tercer capítulo está dedicado precisamente a explorar la relación entre el adolescente y la sensibilización musical, por medio de un fundamento psicopedagógico, con el propósito de asumir mi respectiva postura crítica y propositiva al respecto, al abonar al planteamiento de que la música como recurso didáctico puede apoyar a la sensibilización del estudiante de bachillerato y favorecer a su formación integral.

Para este recorrido se ha elegido a dos psicólogos en particular: el pediatra, psiquiatra y psicoanalista inglés Donald Woods Winnicott y la psicoanalista argentina Arminda Aberastury, pionera por trabajar con niños y adolescentes. Esta elección se sustenta en que ambos nos ofrecen estudios serios y profundos sobre el infante que repercuten e influyen necesariamente en el adolescente.

En cuanto a lo pedagógico, se escogieron al psicólogo y biólogo suizo Jean Piaget y al psicólogo ruso de origen judío Lev Vigotsky debido al gran impacto y

alcance de ambas investigaciones, desde lo psicogenético y la psicología social respectivamente. La selección de estos y no de otros autores, fue porque los cuatro de alguna forma contribuyen a reforzar la tesis de que la música puede contribuir a la sensibilización del adolescente.

Cabe señalar que sólo con el fin de enriquecer y ofrecer más elementos para la reflexión, es que se ha considerado oportuno plantear algunos aspectos en relación también en relación a la insensibilidad, agresión y violencia que reflejan algunos estudiantes; para finalmente desembocar propiamente en el asunto de la sensibilización como el principal interés de este trabajo. Por último, se ofrece una conclusión para recuperar lo revisado.

3.1 Un acercamiento a la noción del adolescente desde Winnicott y Aberastury

En este apartado se intentará hablar sobre qué estamos entendiendo cuando nos referimos al término adolescente. Sabiendo que existen múltiples estudios al respecto, aquí sólo se retomarán los aportes de dos estudiosos en el campo de la psicología, preocupados por distintos aspectos pero que también llegan a coincidir en algunos puntos. De Winnicott se recatará básicamente la necesidad e importancia del vínculo afectivo y de Aberastury la noción de la adolescencia como *patología normal*, así como la influencia de los padres en su futuro desarrollo psicológico y emocional.

3.1.1 El vínculo afectivo como punto clave en el desarrollo personal y social en Winnicott

¿Detrás de personas difíciles, hay historias difíciles?

A partir de un enfoque psicológico, este apartado pretende hablar del adolescente del siglo XXI en México en miras a su reconocimiento como ser sensible y su capacidad de valorar la importancia de la vivencia estética musical como medio esencial de humanización. Se comenzará narrando brevemente el experimento de Harlow a manera de inducción, mismo que será retomado en la parte final de las

conclusiones. Todo ello para terminar en los beneficios de la música como un recurso didáctico importante para ser aprovechado en un salón de clase.

En la década de los 70's se realizó un experimento a un mono bebé prácticamente recién nacido y sin haber tenido el contacto con sus padres, al cual se le presentaban dos modelos distintos maternos, conocido como el experimento de Harlow¹. Por una parte, una estructura hecha de alambre con un biberón lleno de leche listo para consumir; a su lado una estructura similar en cuanto a forma y dimensiones pero carente de la leche, es más sin ningún tipo de alimento, pero con una particularidad que la hacía distinta a la otra, su cuerpo estaba hecho de un material afelpado y suave. El propósito del experimento, fue el de obtener un valioso material para la reflexión al atestiguar la reacción del primate frente a dicha situación que además estaría siendo grabada. Con los ojos bien abiertos y con muestras de extrañeza, el bebé se apresuró a tomar la leche de una de las "madres", pero en lugar de permanecer ahí, se dirigió al otro modelo, al que por momentos antes parecería aferrarse.

Personalmente, considero que el papel del vínculo afectivo no sólo representa algo factible de ser estudiado desde diversos ángulos en las distintas áreas del conocimiento, sino que puedo percatarme de su vital importancia y para el mundo interior de las personas y por ende alcanzo a ver su enorme impacto y trascendencia en la realidad sociocultural.

Pero, ¿qué estamos entendiendo cuando hablamos de amor o vínculo afectivo? Pues muchas de las veces estos términos suelen ser confundidos o asociados única y exclusivamente con nociones que tienen que ver con la complacencia o incluso la sobreprotección.

Gracias al incipiente acercamiento a la psicología y el psicoanálisis por las lecturas realizadas, me he podido dar cuenta de que el amor no es complacencia

¹ El experimento de Harlow. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=m0YjesTi8Vs> [consultado el 4 de noviembre de 2014]

ni sobreprotección, sino que es algo muchísimo más amplio y más complejo pues entraña en sí mismo cuestiones como el conocimiento, la disciplina y la moral. A manera de analogía, puedo plantear el asunto del vínculo afectivo con el del *logos* en filosofía pues este último no significa solamente razón o racionalidad, sino que dicha noción también comprende al mito, a la poesía, etc.

El amor o vínculo afectivo que podamos recibir de nuestras figuras paternas, no sólo desde el momento de nacer sino en la concepción y gestación, incluso desde el amor a nuestra propia persona; es verdad que no nos determina en el sentido de una forzosa necesidad inalterable como en la frase *Infancia es destino*, sin embargo sí nos influye en menor o mayor grado, tarde o temprano y para bien o para mal en el desarrollo y desenvolvimiento a lo largo de nuestra vida. Y aunque existen múltiples factores que intervienen y entran en juego en la vida de las personas, hasta el momento estoy convencida de que la calidad del amor de los padres y en su caso de las figuras paternas que las puedan sustituir, representan la clave o los cimientos necesarios en la constitución de una persona y a su vez de una sociedad.

Carácter es destino es una frase que leí alguna vez y que expresa claramente la importancia que tiene no sólo lo que vivimos sino también nuestra libertad y voluntad en la toma de nuestras decisiones, pero siempre como una conquista constante que se va ganando con el tiempo. Aunque es verdad que depende mucho de las armas intelectuales, psicológicas y afectivas con las que contemos para llevar a cabo la gran contienda de la vida. Comenzando por amarnos a nosotros mismos.

Hablando sobre la relación familiar del adolescente, es cada vez más frecuente escuchar sobre la escasa convivencia que estos mantienen con su familia. Aunque aquí es necesario recalcar que la presencia física de los padres en sí misma no garantiza una imagen sana y ni siquiera la convivencia familiar, por no hablar que se cohabita prácticamente con desconocidos.

Sin embargo, frente a una sociedad donde los vínculos afectivos son deficientes, Winnicott pone énfasis en la necesidad de un ambiente y un hogar

estable, así como la necesidad de experiencias hogareñas. La importancia de un hogar que proporcione recursos afectivos, no sólo resulta una necesidad para el adolescente, sino que es una demanda de cualquier ser humano desde el nacimiento. "La vida es difícil, y para nadie resulta más difícil que para el niño sano y normal entre los tres y los cinco años de edad. Por fortuna, la vida también es gratificadora, y a esa edad temprana encierra enorme promesa, siempre y cuando el hogar sea estable y el niño tenga la sensación de felicidad y satisfacción en la relación entre los padres".² Por ello la autora nos recuerda "La sociedad debe reconocer, en primer lugar, que la tarea del cuidado infantil surge del amor".³

Pero si a esto le sumamos aspectos como escasos recursos, desintegración familiar, muy bajo nivel de estudios, hostilidad, indiferencia, violencia física - psicológica - emocional, alcoholismo, drogadicción, abusos sexuales, prostitución, la situación realmente se complica. Escenarios familiares tan desventajosos donde está presente no sólo la enfermedad y muerte natural sino también la muerte violenta, incluso casos donde los padres enseñan a sus propios hijos a robar y a matar.

En este momento cabe preguntarnos ¿pobreza es igual a violencia escolar o delincuencia? Los casos son tan variados que la respuesta sería: no necesariamente. De lo contrario los pobres estarían condenados fatalmente a delinquir y entre los ricos no existiría la maldad. Pues cómo explicar entonces fenómenos alarmantes como las "diversiones nocturnas" que aparecen en noticias como la siguiente:

[...] un grupo de vándalos, presuntamente *narcojuniors*, lo despertaron [a un indigente], lo rociaron con gasolina y le prendieron fuego. Horas después murió. Desde septiembre pasado indigentes de Culiacán han sufrido diversas agresiones: seis han sido quemados, al menos 20 golpeados con bates y palos, y uno fue

² Winnicott. W. D. *El niño y su mundo externo*. Buenos Aires, Lumen, 1993, p. 19.

³ *Ídem*, p. 23.

tomado de tiro al blanco por los agresores, quienes le dieron muerte de tres balazos [...] ⁴

Ejemplos como éstos muestran que no solo existe la pobreza económica sino también la educativa, social, incluso la miseria moral y espiritual.

Pues no necesariamente el adolescente que careció del recurso de la sensibilidad se vería condenado a ser por ejemplo un delincuente en su vida adulta, pues son muchas las variables que intervienen.

Vinculado a todo lo anterior, por cierto en el documental mexicano *Ladrones viejos*, uno de los testimonios más rescatables del llamado *carrizos* fue 'de niño nunca supe qué era un día de reyes o de un pastel en mi cumpleaños'. Frases como estas nos deben mover a la reflexión. Pero, en un caso como en otro, además del regalo, el pastel, etc. ¿en el fondo qué otra cosa ese niño estaría demandado a su padres? La problemática de la violencia e insensibilidad a nivel escolar y social obedece no sólo a realidades socioeconómicas sino también a su relación con dinámicas psicológicas, sin embargo pareciera ser que vitalmente su origen se debe a la falta de amor.

Amor no es descuido, pero tampoco es sobreprotección. Por eso se suele decir que una llamada de atención a tiempo ayuda a una buena educación y a evitar problemas futuros. Sin embargo, cuántas veces escuchamos de los efectos de un abrazo a tiempo por parte de los padres y los enormes alcances que pueden tener. Resulta no solo importante sino necesaria una corrección a tiempo frente a conductas reprochables, pero de la misma forma que los estudiantes necesitan una escucha respetuosa, amorosa y un reconocimiento a tiempo frente a conductas dignas y aceptables.

A lo largo de nuestra vida todos experimentamos el sufrimiento de las pérdidas y duelos constantes. Cuando estos no son tramitados o elaborados en la medida de lo posible de una forma sana y adecuada, se actúa desde el dolor

⁴ Alfredo, Flores Vidales. *Adolescentes en conflicto con la ley. ¿Lo residual de la sociedad?* México, Metonimia, p. 246.

tendiendo al rencor, la violencia y la insensibilidad. Sin embargo, cuando el estudiante o cualquier persona logra sanar sus heridas se actúa desde el amor, tendiendo a la búsqueda de un nuevo sentido de vida.

Considero que muchas veces no es que las personas no sepan amar o establecer esos vínculos afectivos sino es que no saben cómo hacerlo en el sentido de que no poseen las herramientas para manifestarlo de la mejor manera. Sin embargo, en este momento es necesario subrayar que para el autor, una cosa es cultivar el vínculo afectivo y otra es el reconocimiento de la agresión como parte de la condición humana, lo cual no implica una contradicción, cuando afirma:

[...] toda agresión que no se niega, y por la que es posible aceptar responsabilidad personal, puede utilizarse para fortalecer los intentos de reparación y restitución. [...] ninguna manifestación del amor se siente como valiosa, si no implica una agresión reconocida y controlada. [...] tornarse más y más capaz de reconocer la propia crueldad y avidez, que entonces, y sólo entonces, pueden ponerse al servicio de la actividad sublimada. Sólo si sabemos que el niño desea derribar la torre de ladrillos, le resulta valioso comprobar que puede construirla.⁵

Muchas veces nuestros alumnos no suelen expresarse exactamente con palabras para demostrar sus sentimientos de dolor y frustración, pero cuántos de ellos parecieran hacerlo con sus propios actos de insensibilidad, rebeldía o agresión. Y cuántas veces como docentes con nuestras prácticas inadecuadas de indiferencia, inflexibilidad o sobreprotección; contribuimos a recrudecer e intensificar dichas conductas. "Cuanto más observamos, nos convencemos de que si los maestros y los alumnos conviven armoniosamente [...] eso constituye una parte tan importante de la educación como la enseñanza y el aprendizaje de las materias establecidas".⁶

En este momento es donde el papel del arte en general y la vivencia estética musical en particular cobran sentido como una vía que abre posibilidades de crecimiento personal y social en contextos de problemáticas escolares e incluso estando en medio de los escenarios más desesperanzadores.

⁵ Winnicott. W. D. *El niño y su mundo externo*. Buenos Aires, Lumen, 1993, p. 179.

⁶ *Ídem*, p. 37.

Si partimos de la premisa de que el acercamiento y mejor aún el cultivo de vivencias estéticas musicales contribuye a posibilitar nuestro reconocimiento no sólo como seres racionales sino también como seres sensibles, tendríamos que partir primero de la sensibilización por parte de padres, académicos, políticos y demás figuras de autoridad. Pero ¿dónde comenzó este círculo vicioso? Considero que quizá lo realmente importante no sea tanto el hecho de saber dónde empieza la problemática que conduce a este círculo vicioso, sino en dónde podría terminar. A partir de la toma de conciencia de alguno de los involucrados para así poder generar el cambio.

A nivel psicopedagógico, también la música cumple una función sumamente importante debido a su carácter vital pues posibilita que el estudiante se haga de herramientas necesarias en varios sentidos, tanto a nivel personal así como a nivel escolar.

Entonces la música, más allá de representar solamente una forma de expresión, también ofrece la oportunidad de encontrar un sentido que nos ancle a la vida. Por ello el acercamiento a la música amplía nuestra visión y horizontes pues abre posibilidades, opciones y alternativas frente a las múltiples problemas por los que todos pasamos.

Ahora bien, si los estudiantes por un lado adolecen del factor económico que los provea de los elementos materiales para satisfacer sus necesidades básicas y además adolecen de los recursos psíquicos y emocionales como los vínculos amorosos necesarios para hacer frente a la adversidad, entonces el panorama no resulta muy prometedor.

Sin embargo, lo que nos compete como docentes sería trabajar por proveer a nuestros estudiantes cuantitativa y cualitativamente de herramientas ricas no sólo para las clases sino para su propia vida como bien puede representar la música como recurso didáctico, entonces se aspirará a tener no sólo mejores y más *sanos* estudiantes sino también mejores personas y ciudadanos.

Por último, retomando nuevamente la imagen del mono bebé del que se hablaba en un principio, si bien requirió de la leche para sobrevivir, al parecer también manifestó otro tipo de necesidades que obtuvo de un pedazo de tela afelpada. Lo anterior nos da la oportunidad de reflexionar sobre las necesidades inmateriales que en un momento dado aquello pudo representar para aquél primate. En una posible interpretación de dicho experimento, esto puede atribuirse a la necesidad de apego de estos animales no humanos, que trasladado a las personas se estaría hablando de necesidades afectivas, dicho en pocas palabras: nuestra necesidad de amor. Es verdad que necesitamos sobrevivir pues no sólo se vive de amor, pero también es cierto que la vida no sólo consiste en sobrevivir. Tanto los primates como los seres humanos necesitamos de ambos recursos.

Detrás de cada uno de los estudiantes hay una historia más o menos dolorosa y pese a ello muchos desean seguir adelante en sus estudios y en sus vidas, pero quizá la mayoría de ellos no saben cómo hacerlo. El arte musical puede ser uno de esos *cómo*. Por tanto la música representa un poderoso recurso psicoemocional, emocional y espiritual para sublimar las pulsiones agresivas, violentas, destructivas y de muerte del ser humano. Mientras tengan más y mejores recursos nuestros estudiantes de bachillerato; es más probable (aunque no es una certeza) que pese al dolor, le digan sí a la vida. Es por ello que en lo personal, considero que la violencia nace del dolor, y el dolor es una fuerza destructora o creadora. Se puede decir que no necesariamente todas las personas con historias difíciles están condenadas a ser personas difíciles.

Reflexionando acerca de los trascendentes estudios de nuestro autor, podemos interpretar que el vínculo afectivo o el amor es algo no sólo importante sino necesario en la vida de todo adolescente y de toda persona, pues mientras esta parte esté cubierta y bien interiorizada será mucho más probable que el estudiante desarrolle su sensibilidad frente a todo aquello que le rodea. Además de que el amor está estrechamente vinculado con la confianza "El niño necesita algo en qué confiar al comienzo, pues de otro modo no hay esperanzas de que

inicie bien su camino hacia la salud mental".⁷ Así mismo, la música en general y el arte en particular como recursos didácticos, al dotarnos de elementos para fortalecernos de múltiples maneras apoyan al cultivo de esa sensibilidad. A continuación, la visión de Aberastury nos ayudará a reafirmar este argumento pero con las particularidades de una concepción femenina de una autora argentina.

3.1.2 La música como recurso psicoemocional en Aberastury

Pude haber sido un asesino serial, pero no lo fui

Marilyn Manson (cantante estadounidense)

Tomando en cuenta las diferentes manifestaciones que reflejan algunos estudiantes de bachillerato en relación a la indiferencia y/o insensibilidad frente al dolor y al sufrimiento propio y/o ajeno, es que en la siguiente parte se toca el asunto de la agresión, violencia y las alianzas en el adolescente. Esto con la intención de contar con más luces para abordar el tema de la música como recurso psicoemocional, en el marco de la adolescencia, concebida para nuestra autora como una *patología normal*, así como la influencia que representan la imagen de los padres y de los amigos en esta etapa tan importante de la vida.

Para empezar, cabe mencionar que cuando Arminda Aberastury se refiere a la adolescencia como una *patología normal*, por paradójico que parezca el término, ella se estaría refiriendo a que esta etapa se caracteriza principalmente por presentar una conducta extremista, por implicar una serie de oscilaciones o desequilibrios en su conducta frente a la construcción de su identidad. Aquí vale la pena preguntarnos, por ejemplo ¿hasta dónde la insensibilidad y violencia de algunos adolescentes serían parte de esa *patología normal*? Es decir, ¿dónde terminaría la normalidad en el sentido de salud? y ¿dónde comenzaría por decirlo de alguna forma, una verdadera patología?

⁷ *Ídem*, p. 153.

Ahora bien, ya Aberastury subraya la importancia de los padres cuando afirma "Un buen mundo interno surge de la relación satisfactoria sobre los padres internalizados y de la capacidad creadora que ellos permiten".⁸

En términos generales y de acuerdo a lo que la psicología señala, la imagen de los padres es fundamental en la vida de toda persona. En particular, la imagen paterna está estrechamente vinculada con el mundo de la normatividad. Desafortunadamente en algunos de nuestros estudiantes, esta imagen está deformada o bien ausente, que es la que pudiera fijarles los límites necesarios para conducirse en sociedad. Ante esta situación, si los jóvenes no logran asirse de alguna imagen sólida que represente dichos límites, es muy probable que tengan conflictos con figuras de autoridad, llámese el policía, el gobernante, el director de escuela, el prefecto, el profesor, etc.

Cuando el adolescente cuenta con una imagen paterna desafortunada y al no poder asirse de alguna otra a su alcance, el joven no consolida la internalización de la autoridad por lo que le resulta sencillo violar las leyes. Por el contrario, cuando el joven se arrepiente, refleja que la ley la hizo suya en el sentido de que realmente está convencido de que es importante, valiosa y necesaria, es decir posee dicha convicción.

Pero ¿qué tipo de imagen puede adquirir un niño y un adolescente cuando por ejemplo su propio padre es quien le enseña y le obliga a robar? ¿Cuántos de nuestros alumnos viven inmersos en la insensibilidad de sus propios hogares y a su vez se convierten en personas insensibles con otros o con ellos mismos? Y aunque según los estudiosos del tema, esto no es siempre una regla, también es bien sabido que dicha influencia es sumamente fuerte. Por ello, una buena relación interna de los padres en un adolescente, repercutirá favorablemente en su sensibilidad, que por ende se verá reflejada en los distintos campos de su vida.

El tema de la insensibilidad y violencia escolar puede verse reflejado de distintas formas desde el bullying, maltrato animal, violencia durante el noviazgo,

⁸ Arminda Aberastury y M.Knobel. *La adolescencia normal. Un enfoque psicoanalítico*. Paidós, p. 57.

hostilidad hacia profesores, hasta agresiones hacia ellos mismo como trastornos de alimentación o incluso el fenómeno de producirse cortes en diferentes partes de su cuerpo llamado kidshealth. Los adolescentes reclusos van más allá y manifiestan la violencia e insensibilidad por medio del robo, violación, secuestro tortura y asesinato.

Por otro lado, el papel que desempeñan los amigos para cualquier adolescente resulta muy importante en su proceso de identificación. Dentro del contexto escolar, surgen las alianzas y se tejen lazos de confianza, lealtad, solidaridad y complicidad. Pero ¿qué pasa cuando los vínculos que se establecen van encaminados a perjudicar a los otros y/o a la autodestrucción?

En el joven estudiante existe una gran necesidad de reconocimiento y sentido de pertenencia. En los casos donde existen contextos desventajosos y hostiles, los chicos no cuentan con elementos psíquicos suficientes para hacerse cargo de ellos mismos, es como si buscaran desesperadamente asirse de algo o alguien. Muchos de ellos encuentran eso que buscan en su grupo de amigos o en la pandilla a la que consideran como su propia familia dando muestra de respeto, lealtad y complicidad arraigada.

Por eso es muy importante su autoconcepto, pues el hecho de ser valiosos para alguien más, aunque esta valía se sustente en la complicidad al infringir una norma, tiene una significación muy grande para estos jóvenes acostumbrados a la agresión y/o a la indiferencia. Por eso Aberastury nos dice que en muchas ocasiones cuando de adolescencia se trata "Es preferible ser alguien, perverso, indeseable a no ser nada".⁹ Pues recordemos que lamentablemente la historia nos ha mostrado que la maldad y la destrucción han generado fuertes alianzas, aunque al final muchas veces sus integrantes terminan por traicionarse entre ellos mismos. Junto con ello, pueden reflejar no ser capaces de asumir la responsabilidad que les toca, apelando a la influencia de sus amigos o al haberse dejado llevar.

⁹ Arminda Aberastury y M.Knobel. *La adolescencia normal. Un enfoque psicoanalítico*. Paidós, p. 51.

En términos generales, el adolescente tiende a cuestionar cualquier figura de autoridad, incluyendo a la del docente. Lamentablemente ahora se escucha de agresiones a profesores por parte de sus propios alumnos, no sólo verbales sino incluso físicas donde algunas de ellas terminan en fatales desenlaces. Entonces surge la necesidad de preguntarnos ¿qué es lo que hace que en algunos casos, ciertos estudiantes lleguen a comportarse de esta forma?, ¿en qué medida hemos contribuido como docentes a este fenómeno?, ¿hasta qué punto llega nuestra responsabilidad como académicos en el asunto?

¿Cuándo un método representa más un castigo y cuándo una oportunidad para rectificar? Al respecto Aberastury apunta lo siguiente "[...] Conductas de desafecto, de crueldad [...] en el adolescente normal es un momento circunstancial y transitorio que se somete a rectificación [...]".¹⁰

Mientras tanto, Winnicott coincide con ella al respecto, de manera reveladora cuando señala "Si el niño carece de una oportunidad para la reparación reacciona con una pérdida de la capacidad para el sentimiento de culpa y, finalmente, de la capacidad de amar".¹¹

Muchas veces nuestros alumnos no se expresan exactamente con esas mismas palabras, pero cuántos de ellos parecieran hacerlo con sus propios actos de insensibilidad, rebeldía o agresión. Y cuántas veces como docentes con nuestras prácticas inadecuadas de indiferencia, inflexibilidad o sobreprotección; contribuimos a recrudecer e intensificar dichas conductas.

En el caso del adolescente de bachillerato el cual es sancionado, y muchas veces estigmatizado por dichas conductas, es necesario reflexionar sobre la intención y la función de esas sanciones y mecanismos escolares, si se emplean sólo por sí mismas, si solamente responden a un conductismo operante o si van encaminados realmente a una concientización nacida de los propios estudiantes.

Es en este punto donde cobra sentido la función didáctica del arte en general y concretamente de la música. Ante la imposibilidad de eliminar nuestra

¹⁰ *Ídem*, p.62

¹¹ W. D. Winnicott. *El niño y su mundo externo*. Buenos Aires, Lumen, 1993, p. 27.

parte turbia y oscura en relación a nuestros instintos de agresión y de muerte - aunque éstos se traten de negar-, el arte representa en muchos casos, una forma muy útil de sublimación.

Los adolescentes bien pueden expresarse por medio del arte y muchos de ellos se muestran dispuestos. Rabia y desolación convertidas en canciones de hip hop, dibujos, etc; en lugar de consumarlos en un robo o un asesinato. Es por eso que en algún momento se ha llegado a afirmar que el arte cura, en un sentido terapéutico.

Quizá el siguiente fragmento de Hip Hop compuesto por un chico llamado Marley en un Grupo de Terapia Reflexiva (GTR)*, podemos percatarnos de los alcances del arte en general y de la música en particular a nivel psicológico en el terreno escolar "[...] ahora sólo me encuentro, por las tardes no duerno, solamente pienso en ti, ayúdame a vivir [...] me encontraba imaginando tu sonrisa, pero el tiempo no se daba prisa, y mi bolígrafo quería escribirte, retratarte, rescatarte de la nada[...]"¹².

Palabras como estas nos expresan la vivencia de la nada como una total desolación, pero simultáneamente nos recuerdan el poder de los lenguajes musicales en canciones encarnadas de historias reales de jóvenes que piden ayuda y buscan un sentido para vivir.

Si el arte musical no es la panacea para resolver los problemas del ser humano, sí constituye una importante herramienta psicoemocional para cualquier ser humano. Ahora, si eso hace por chicos que han delinquido y están presos ¿qué no hará con nuestros muchachos de bachillerato con sus respectivos

* *Los adolescentes en conflicto con la ley. ¿Lo residual en la sociedad?* Alfredo, F. Vidales (Coord.) Es el nombre del libro como resultado de una seria y valiosa investigación, donde se proponen los GTR, que fueron parte de un estudio sobre adolescentes infractores de la ley, y por ello privados de su libertad en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes Villa Crisol en el estado de Chiapas para rastrear las causas, factores socioeconómicos, culturales y cuestionar la función social de estos lugares como alternativa de readaptación. Los GTR fueron posibles gracias al previo consentimiento de los involucrados, confidencialidad, una escucha amorosa (sin justificar ni condenar, sino tratando de comprender) y generando un ambiente de confianza.

¹² Alfredo, Flores Vidales. *Adolescentes en conflicto con la ley. ¿Lo residual de la sociedad?* México, Metonimia, p. 225.

conflictos y problemáticas? Y más aún, tomando en cuenta dicho sea de paso, los altos índices de suicidio en adolescentes en etapa escolar y que tienden a ir en aumento. La psicología y el psicoanálisis nos han enseñado que pese a las circunstancias, cada persona reacciona y actúa en función de los elementos emocionales con los que cuenta.

Ahora bien, es normal observar a nuestros alumnos con algún dispositivo para escuchar música, entonces si en la vida cotidiana ésta no les es ajena, ¿por qué puede representar además una herramienta en sus vidas y en el aula?

De acuerdo a algunas interpretaciones psicológicas, se dice que quien accede al arte, en este caso a la música, lo hace muchas veces como una fuga frente a una realidad decepcionante y de la cual se busca un consuelo y refugio. Algunos encuentran ese refugio en el alcohol, el sexo, el trabajo, las drogas, entre otros. Muchos de los estudiantes lo encuentran en la música. Recordemos que en el segundo capítulo de este trabajo, Samuel Ramos también aludía a esta función del arte y de la música.

El contacto con la vivencia estética musical más allá de considerarse sólo como una forma de esparcimiento, representa un terreno fértil o un recurso útil en varios sentidos, poco explorado y aprovechado. De entrada funge como un ejercicio catártico o de purificación, al desahogar la ira, tristeza, rabia, frustración; adquiriendo un carácter terapéutico y por tanto una oportunidad de sanación. En este sentido, los muchachos tienen la posibilidad de reconciliarse con ellos mismos e intentar reconstruirse y por ende construir sus propias vidas. Por otro lado, ayuda a sublimar o canalizar de alguna forma pulsiones de violencia y agresión en las personas y como consecuencia desarrollar la sensibilidad, o al menos poder atenuar la insensibilidad e indiferencia ante el dolor y el sufrimiento.

Por eso la necesidad e importancia de experiencias sensibles ricas para posibilitar mayores y mejores recursos psicológicos, intelectuales y emocionales para enfrentar la vida y lograr superar lo que haya que superar, sin tener la necesidad de transgredir, irrumpir en la dignidad y libertad de los otros.

Hasta este momento hemos visto el poder formativo del vínculo afectivo en Winnicott y el poder curativo de la vivencia estética musical en Aberastury que pueden llegar a tener. Ahora toca el turno a la psicopedagogía, en este caso nos ayudarán las teorías de Piaget y Vigotsky, exponentes capitales en dicho campo.

3.2 El papel psicopedagógico de la sensibilización musical en la formación integral del estudiante de bachillerato desde Piaget y Vigotsky

Cuando la música como expresión del ser humano funge como un recurso psicoemocional al ampliar nuestras posibilidades y visión de la vida, además de hacer de catalizador de nuestros instintos destructivos a nivel psicológico; entonces resulta fructífero complementar estos hallazgos con algunas ideas que por su parte, el campo de la pedagogía nos ofrece. El camino a seguir, será un breve recorrido por algunos planteamientos rescatados de la teoría de Piaget y la asociación entre armonía y equilibrio; y de la teoría de Vigotsky y la relación entre la estética y el juego. Esto con el fin de abonar mayores elementos, para considerar la viabilidad del uso de la música en el bachillerato como recurso didáctico. Aunque los estudios de Piaget y Vigotsky se enfocan a la infancia, esto no representa una limitante para enfocarlo al ámbito del adolescente, pues sus conclusiones van dirigidas al desarrollo del ser humano.

3.2.1 La noción de equilibrio en Piaget y su vínculo con la noción de armonía en la dimensión estética

¿En qué sentido la música puede coadyuvar a canalizar nuestro impulso de destrucción (como absoluto y como fin en sí mismo)? En el siguiente apartado se pretende hablar brevemente acerca del valor de la vivencia estética musical como uno de los posibles caminos que favorezcan o que nos acerquen de alguna manera hacia la humanización. Debido al carácter filosófico de esta investigación, se ha recurrido a una autoridad en el campo de la psicología psicogenética como Jean Piaget porque ofrece elementos sumamente importantes para la reflexión sobre la sensibilización y humanización del adolescente a partir de sus estudios con infantes. Además, son conocidos sus múltiples estudios en diversas áreas del

saber, la riqueza y alcance de sus investigaciones que incluso lo llevaron a generar una epistemología genética como naciente transdisciplina.¹³ El propósito del presente apartado es analizar el valor psicopedagógico de la música en tanto vivencia estética con miras a la sensibilización y humanización del adolescente de bachillerato.

Para los estudiosos en la materia sobre la adolescencia -entre otras cosas- ésta se caracteriza por reflejar conductas acentuadamente paradójicas, es decir que tienden a oscilar por ejemplo entre un marcado altruismo con tintes místicos y un egocentrismo consciente. Al parecer, dichas conductas son propias de la adolescencia, debido a la magnitud de los cambios externos e internos por los que transita en su proceso de desarrollo -con mayor énfasis en su capacidad reproductiva- que lo obligan a dejar de ser un infante para asumirse como alguien distinto y eso resulta doloroso.

Con la llegada de la pubertad, vendrán consigo una serie de posibilidades y por ende de responsabilidades que resultan difíciles de digerir, por ejemplo la capacidad de ser padres, sobre todo cuando los recursos racionales y emocionales para hacerlo son escasos, entonces la situación se torna aún más complicada de lo que en sí ya es. Cuando se habla de los cambios por los que todo ser humano atraviesa antes de la llegada de la adolescencia, incluso se hace referencia a los *microduelos*¹⁴ como experiencias dolorosas que de alguna u otra forma es deseable que se vayan superando; esto con la finalidad de enfrentar la vida, es decir transitar rumbo a la madurez.

No se trata de evadir los cambios ni mucho menos evitarlos pues forman parte del proceso de desarrollo a nivel físico, mental y emocional. De lo que se trataría es de tener los elementos necesarios y suficientes para así enfrentarlos y lograr superarlos. Sin embargo aquí bien cabría preguntarse lo siguiente: ¿cuáles serían esos elementos necesarios?, ¿hasta dónde se podría hablar de que son suficientes?

¹³Término que alude al surgimiento de una nueva disciplina a partir de las ya existentes.

¹⁴Término que alude a los pequeños duelos o pérdidas que vamos vivenciando todos los días en diferentes momentos. Por ejemplo, tener que levantarnos al oír por la mañana el despertador.

Por su parte, los estudios de Piaget concluyen que pese a los factores socioculturales, el ser humano refleja una serie de mecanismos constantes que se presentan en determinadas edades de la vida. A estas constantes les dará el nombre de fases o estadios que posibilitan el conocimiento en distintos niveles. Desde el bebé recién nacido hasta completar la llegada de la adolescencia, como auténtico explorador, el ser humano escudriña el mundo externo y su mundo interno a partir de las seis estructuras cognitivas que a continuación se presentan: 1° Reflejos, nutrición, 2° Primeros hábitos motores, 3° Inteligencia sensorio-motriz, lactancia, 4° Inteligencia intuitiva ("primera infancia"), 5° Operaciones concretas (lógica) y 6° Operaciones abstractas. Todo esto equivale a un asombroso recorrido que llegará hasta la capacidad de abstracción, es decir desde lo más elemental e incipiente se irá gestando lo más diverso y complejo.

Ahora bien, cuando Piaget habla de desarrollo, no sólo se tienen que considerar los seis estadios cognitivos, sino que se debe tener siempre presente que el desarrollo equivale a una progresiva equilibración. Es decir, considerando la otredad analítica y la propiedad sintética "[...] ya que toda conducta tiende a asegurar un equilibrio entre los factores internos y externos o, más generalmente, entre la asimilación y la acomodación".¹⁵

Cuando se menciona que el adolescente tiende a comportarse de manera extremista, se puede decir que esto forma parte de su desarrollo normal, en otras palabras esa aparente anormalidad, en el fondo no es más que algo normal en el sentido sano, pues como el bebé que succiona su dedo pulgar, o el niño que sopesa dos recipientes, el adolescente explora sus respectivas posibilidades para aspirar a una síntesis o equilibrio cognitivo.

En este momento resulta necesario hacer un alto en el camino para aclarar confusiones que seguramente pueden surgir a partir del uso de los términos: equilibrio y armonía como algo deseable. Aunque muchas veces se les suele confundir y emplear de manera indistinta, no deben ser entendidos como sinónimos pues estrictamente obedecen a momentos distintos. Pensemos en la

¹⁵ Jean Piaget. *Seis estudios de psicología*. Barcelona, 1981, Seix Barral. p. 147.

imagen de una balanza, cuando esta se encuentre nivelada en pesos iguales corresponde a la noción de armonía y cuando el peso no es el mismo pero se busca nivelarlo poniendo y quitando se habla de equilibrio. Dicho de otra forma, el equilibrio se podría decir que es una suerte de lucha para alcanzar estabilidad, y la armonía corresponde a esa estabilidad o balance. Cabe señalar que en el segundo capítulo de este trabajo se hizo mención en todo momento del término armonía debido a que los mismos autores así lo emplearon y entendido como la virtud aristotélica de la teoría del punto medio o justo medio, es decir como ideal, aspiración o como lo deseable considerando que el ser humano no es perfecto pero sí perfectible.

Pero, ¿qué significa para Piaget el equilibrio? Dejemos que él mismo lo diga "[...] el equilibrio se caracteriza por la estabilidad [...] pero la estabilidad no significa inmovilidad. La noción de movilidad no es pues contradictoria con la noción de estabilidad: el equilibrio".¹⁶

Se puede decir que para Piaget, lejos de pretender que exista un equilibrio estable permanente, por el contrario el equilibrio móvil es aquello que permite un crecimiento personal en todo sentido tanto exterior como interior, es decir entre la asimilación y la acomodación. O sea que para él no es un proceso pasivo sino esencialmente activo y constante donde no todo se modifica pues las estructuras sin embargo permanecen. ¿Por qué para Piaget no es nada fácil conservar un equilibrio mental?, al respecto nos dice "[...] el equilibrio de las estructuras cognitivas debe entenderse como la compensación de las perturbaciones exteriores mediante actividad del sujeto que constituyan respuesta a dichas perturbaciones."¹⁷

Pero ¿cuál sería el vínculo entre el equilibrio cognitivo y el desarrollo moral? Para nuestro autor la respuesta la encontrará en el juego. Si bien es cierto que los estudios piagetianos no descansan propiamente en el terreno de la moral, como lo

¹⁶ *Ídem*, p. 216.

¹⁷ *Ídem*, p. 161.

es en particular en *El juicio moral en el niño*,¹⁸ no por ello significa que no se pueda decir nada al respecto, sobre todo porque aunque no se detiene a hablar sobre ello, Piaget sí menciona el asunto en un par de ocasiones. Dejemos pues que él mismo nos responda "El equilibrio moral de una persona supone una fuerza de carácter para resistir a las perturbaciones, para conservar los valores a los que se está apegado, etc. Equilibrio es sinónimo de actividad".¹⁹

Es en este momento donde el papel de la vivencia estética musical cobra sentido pues a medida que la persona en desarrollo pueda poseer vivencias ricas en lo artístico en particular y en experiencias sensibles en general, entonces podrá echar mano de ellas en diferentes situaciones a lo largo de su vida, si bien es cierto no para asegurar un equilibrio estable en el sentido de ideal o perfecto, pero sí para aspirar a un equilibrio móvil que permita mejores relaciones con su mundo tanto externo como interno en contacto con la sociedad.

Intentando establecer una analogía que permita ilustrar mejor el planteamiento dentro de este trabajo, sobre la relación entre equilibrio y armonía, pensemos en uno de los grandes aportes producto de la biología como lo es el metabolismo. Hablar de salud metabólica es hablar de un ph balanceado entre el estado de acidez y el estado de alcalinidad. En este caso, un estudiante de bachillerato gozará de una salud en cuanto a sus procesos metabólicos mientras más se acerque a dicho balance o mientras menos se aparte del mismo.

Sin embargo, tratándose de la adolescencia el asunto es mucho más complejo debido a los cambios tan drásticos e importantes por los que atraviesa.

¹⁸ La imposición moral está caracterizada por el respeto unilateral [...] toda consigna procedente de una persona respetada es el punto de partida de una regla obligatoria. El bien obedece a la voluntad del adulto; el mal es hacer, realizar su propia idea [...] Claro que las relaciones del niño con sus padres no son de carácter coercitivo, hay una afección mutua, espontánea, que impulsa al niño desde el primer momento a realizar actos de generosidad y aun de sacrificio, a cariñosas demostraciones que no son debidas a prescripciones ni consignas. Este es, sin ninguna duda, el punto inicial de partida de esta moral del "bien" que vemos desarrollarse al margen de la del deber y que en algunos individuos llega a absorber y dominar. El bien es un producto de cooperación [...] Jean Piaget. *El desarrollo del juicio moral en el niño*. Madrid, Francisco Beltrán, 1935. pág. 192.

¹⁹ *Ídem*, p. 216.

En todo caso, los recursos con los que se abastezca, serán las futuras herramientas con las que contará el día de mañana.

Pero, ¿por qué un estudiante adolescente que contando con pocos recursos psicoemocionales mantiene una buena relación entre su mundo interior y exterior?, o en el caso contrario ¿por qué no se da esa buena relación en un estudiante adolescente pese a haber contado con muchos recursos psicoemocionales? Personalmente pienso que puede haber dos posibles respuestas. Primero, que no se contó realmente con dichos recursos o se adquirieron en un nivel incipiente y segundo, que cada caso en particular posee características tan especiales en cuanto a fortalezas externas e internas, que no se podría generalizar. Plantear estos válidos cuestionamientos que se desprenden del mismo planeamiento muestra la complejidad no sólo de la conducta del estudiante de bachillerato sino la complejidad del ser humano en general.

Considerando que el proceso de enseñanza aprendizaje por ende posee su propia complejidad, es necesario analizar cuál es el papel de la sensibilización musical como recurso educativo y didáctico escolarizado, pero ahora conducida de la mano de Vigotsky por considerarse pertinente en términos de búsqueda y logro de balance entre el individuo y la socialización.

3.2.2 El sentido de la educación y la noción de aprendizaje en Vigotsky

[...] devolverle a los procesos educativos el sentido vital que tienen; necesitamos rescatar una imagen viva de la escuela [...]

A. Vázquez Fuente, *En busca de la enseñanza perdida*, p,27.

En este apartado se pretende revisar de manera muy breve en Vigotsky cuestiones como la educación y el aprendizaje, siguiendo como hilo conductor la importancia del juego y su estrecha relación con la dimensión estética para vislumbrar los alcances didácticos de la conexión lúdica-estética dentro del proceso educativo del adolescente.

En un primer momento parecería una contradicción incluir en un trabajo como este a autores tan antagónicos epistemológicamente hablando como Piaget

y Vigotsky, pues mientras el primero se dedicó a la epistemología genética centrada en los procesos de desarrollo a nivel individual, en cambio los estudios del segundo se centraron en el papel preponderante de la sociedad dentro del aprendizaje. Una visión epistemológica responde a su vez a una visión ontológica previa sobre el ser humano "[...] un debate [epistemológico] que comienza como un simple análisis de nuestra manera de pensar y de hablar sobre las cosas, pero que, por el movimiento del argumento, se dirige a las cosas mismas que requieren nuestras concepciones acerca de ellas".²⁰

La intención del siguiente apartado no es hacer coincidir la propuesta de ambos autores que abordan el problema del aprendizaje desde distintos enfoques, sino únicamente rescatar los aspectos que se han considerado importantes para nutrir el ámbito áulico-pedagógico en este trabajo.

Cabe mencionar que aunque los estudios vigotskianos no hablen propiamente del adolescente, sino que su estudio versa en torno a la infancia, pues ambos comparten características comunes como estudiantes. Como se mencionó en el segundo capítulo, y siguiendo a Schiller, el arte en general y la música en específico están estrechamente vinculadas con la noción de juego debido a que en ambas está presente entre otras cosas la libertad. De igual forma para Vigotsky el arte (música) y el juego también lo están y desempeñan un papel muy importante en el desarrollo integral del infante, pues lejos de considerarse un juego o cosa de niños, paradójicamente resulta un asunto muy serio e incluso de implicaciones que alcanzan la esfera de lo moral.

Para poder alcanzar a ver las posibles implicaciones del juego en la futura formación de una persona en el terreno sensible y moral, a continuación el siguiente caso a manera de ejemplo, nos será de mucha utilidad.

A propósito de las recientes y alarmantes noticias de violencia en México, donde los protagonistas son niños cada vez más pequeños *jugando al secuestro*²¹,

²⁰ Paul Ricoeur. *Del texto a la acción. Ensayos de hermenéutica II*. México, F.C.E., p. 149.

²¹ CNN Noticias México con Carmen Aristegui, *¿qué hay detrás del menor asesinado en un juego?* (2015, mayo). Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=Pan7ngTyVal>

donde incluso se habla de que solían cazar perros y gatos por diversión; es que dentro de las explicaciones de la psicología, hay planteamientos sobre ciertas conductas que se pueden asociar con una futura personalidad agresora como son: una relación negativa con la figura paterna, la piromancia y el maltrato animal. Por ello resulta apremiante hacer propuestas en todas las esferas para atenuar dicho fenómeno, en este caso dentro del ámbito educativo.

Frente a noticias de tal magnitud, se pueden plantear diversas interrogantes como las siguientes ¿los niños son conscientes de sus acciones?, de ser así ¿hasta qué punto y de qué forma? Este caso, donde un juego termina en un asesinato es un ejemplo muy ilustrativo en el que se confunde el juego con la realidad pues entre *hacer como que* se mata a alguien y matar a alguien, existe un abismo de distancia. Dentro del carácter multifactorial de este suceso, vale la pena reflexionar sobre el papel que desempeña el juego a partir de la infancia.

Aunque el juego suele atribuirse a los mamíferos, para Vigotsky constituye una actividad propia del ser humano debido a su carácter consciente. El resultado de sus investigaciones apuntan reveladoramente que "[...] el juego no es el rasgo predominante de la infancia, sino un factor básico en el desarrollo".²²

El juego consiste en una situación imaginaria que el niño crea, siendo al final del periodo preescolar cuando se introducen reglas, por eso es que señala su imposibilidad antes de los tres años. Y aunque hablar de juego es hablar de espontaneidad y libertad, el respeto de las reglas produce placer, de ahí que el autor no dudará en afirmar que "no existe juego sin reglas",²³ de lo contrario no es atractivo para el niño pues simplemente le resultaría aburrido. Por su parte Maite Garaigordobil, señala las cuatro dimensiones básicas del desarrollo infantil, psicomotor, intelectual, social y afectivo emocional, añade "[...] no es sólo una posibilidad de autoexpresión para los niños, sino también de autodescubrimiento, exploración y experimentación con sensaciones, movimientos, relaciones, a través

²² Ley V. Vigotsky. *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*. México, Austral, 2000, p. 154.

²³ *Ídem*, p. 144.

de las cuales llegan a conocerse a sí mismos y a formar conceptos sobre el mundo".²⁴

Cuando el psicólogo ruso habla del papel del juego en el desarrollo del niño y con ello en el aprendizaje, nos invita a percatarnos de su enorme importancia pues es precisamente la introducción de las reglas las que no sólo le dan sentido a cualquier juego, sino que irán gestando como semilla las futuras ramas de una conducta moral, primero como un ensayo dentro de un grupo de amigos hasta convertirse en una convicción real a nivel social. El conocimiento de las reglas en el mundo infantil constituye un recordatorio social de que no vivimos solos, pues independientemente de que el niño sea un hijo único y que en los juegos con sus padres ellos siempre *lo dejen ganar*, tarde o temprano llegará el momento en que se dé cuenta que existen otros niños como él que también quieren ganar y que además lo hagan.

Por eso Vigotsky alude a Piaget cuando ambos coinciden en los alcances morales del juego y no solamente cognitivos, como un marco social a escala, cuando dice "El juego plantea demandas al niño constantemente para evitar el impulso inmediato [...] autocontrol [...] Auto-limitación y auto-determinación, como dice Piaget [...] logros que mañana se convertirán en su nivel básico de acción real y moralidad".²⁵

La relación tan estrecha que guarda el juego con el arte musical consiste precisamente en algo que señalaba muy bien Samuel Ramos, cuando en el segundo capítulo de este trabajo habló de la necesidad de encontrar en el arte ciertas notas esenciales para evitar que se desbordara al punto de que todo valiera lo mismo: el vaivén entre ilusión y realidad. En otras palabras, el juego es juego y el arte es arte mientras exista la consciencia de este ir y venir, si no se estaría hablando de la realidad o de la ilusión. De ahí la importancia y la necesidad de partir de algo mínimo como esas notas esenciales para evitar confusiones como el hecho de que jugando al secuestro y al asesinato, se termine realmente

²⁴ Garaigordobil, M. "Importancia del juego infantil en el desarrollo humano". En D. e. Bañeres, *El juego como estrategia didáctica*. Barcelona, Graó, 2008.

²⁵ *Ídem*, p. 151 y 152.

matando; o por ejemplo proponer como expresión artística un video snuff²⁶, donde la persona en cuestión sea sometida en contra de su voluntad, en aras de la innovación.

Tanto el juego como la música en tanto productos culturales, son actividades propiamente humanas, aunque se podría apelar al canto de las aves o a los *juegos* entre los cachorros de los mamíferos; la clave en cuanto a la diferencia está en que los animales no poseen la conciencia de jugar ni de hacer o disfrutar del arte como lo tenemos los seres humanos. El resultado de las investigaciones de Vigotsky apuntan a que el juego en la infancia no representa una característica sino un factor básico en su desarrollo, así como memoria en acción. Apunta Graigordobil "[...] jugando los niños aprenden, porque obtienen nuevas experiencias, porque es una oportunidad para cometer aciertos y errores, para aplicar sus conocimientos y para solucionar problemas".²⁷

Además, nuestro autor señala que por muy sencillo que parezca, el juego favorece la creación de propósitos voluntarios e impulsos volitivos. Tan es de suma importancia su papel que incluso proporciona elementos para que el niño -y el futuro adolescente- puedan limitar sus caprichos y egoísmos dentro de la colectividad.

Por otro lado vale la pena cuestionar por ejemplo el papel de los videojuegos (con prácticas de hiperviolencia) en el desarrollo del niño y del adolescente en cuanto a canalizar las pulsiones de violencia y del ser humano pues ¿hasta dónde hacen la función de catalizadores?, ¿hasta dónde alimentan la violencia e insensibilidad?, ¿hasta dónde influyen en la conducta?, ¿cuál es su impacto a nivel del inconsciente? De acuerdo a algunos estudios al respecto, al parecer los videojuegos pueden potencializar ciertas capacidades de aprendizaje, pero se convierten en contraproducentes cuando se abusa de ellos.

²⁶ Son grabaciones de asesinatos, violaciones, torturas, suicidios, necrofilia, infanticidio, entre otros crímenes reales (sin la ayuda de efectos especiales o cualquier otro truco) con la finalidad de distribuirlos comercialmente para entretenimiento.

²⁷ M. Garaigordobil. "Importancia del juego infantil en el desarrollo humano". En D. e. Bañeres, *El juego como estrategia didáctica*. Barcelona, Graó, 2008.

En Vigotsky el sentido de la educación descansa primordialmente en lo social y todo parece apuntar que tanto el juego como el arte pueden contribuir de manera muy importante a dicho desarrollo.

Aunado a esto Eduard Hanslick en 1858 en su libro *De lo bello en la música* descubre tres elementos en la música: El *ritmo* que tiene que ver con lo fisiológico, la *melodía* que tiene que ver con lo afectivo al manejarse en escalas y la armonía que tiene que ver de manera intrínseca con lo intelectual. Todo ello promueve la creatividad, la intuición, la inteligencia, la motricidad, la memoria, el ingenio, la afectividad, la imaginación como ejemplos de impulsos vitales. Lo anterior refuerza la idea de la música no sólo como válvula de escape, sino también como impulso creador que se manejó en el capítulo anterior.

Por otro lado, aunque la propuesta estética de Katya Mandoki mencionada en el segundo capítulo, también parte del vínculo inseparable entre el juego y la estética (ludus y estésis: gemelas idénticas); toma distancia de las posturas tradicionales al sostener lo siguiente:

[...] hay también juegos crueles como los de los niños que juegan a torturar animales o a sus compañeros. Como adultos, estos juegos crueles los juegan los militares, celadores, cónyuges y maestros que juegan a torturar subordinados, presos, consortes y alumnos con diversos grados de violencia. Por vergonzoso que pueda parecerle al teórico, su repulsión no le da derecho a ignorarlos.²⁸

Sin pretender agotar el asunto, sólo me permito hacer dos observaciones al respecto. La primera: aplaudo la honestidad con la que la autora apela al reconocimiento de una fuerza creadora pero también de una fuerza destructora, que recuerdan sin duda al eros y al thanatos, incluso dentro de la misma dimensión estética y lúdica. La segunda: Sin embargo, considero que perdió de vista que dentro de las características del juego está el que es un acto libre y voluntario. Si ambas partes (verdugo y torturado) acceden, se sigue hablando de

²⁸ Katya Mandoki. *Estética cotidiana y juegos de la cultura. Prosaica uno*. México, CONACULT-FONCA, siglo XXI, pág. 175.

un juego, de lo contrario se convierte en sometimiento e imposición, es por eso que esta parte me parece problemática.

Resumiendo la visión de Vigotsky, en la medida en que el adolescente cuente con una diversidad y una riqueza en herramientas didácticas, más probable será que pueda recurrir a dichos elementos en esta etapa tan compleja como lo es la adolescencia y posteriormente en su vida adulta. Y aunque es bien sabido que la música empleada como medio puede servir para tergiversar, alterar o manipular, para el psicólogo ruso -al igual que para Bergson- "la imaginación es impulso creador",²⁹ en el sentido último de edificar o construir. Y antes nos dice "Sucede que precisamente cuando nos encontramos ante un círculo completo trazado por la imaginación, ambos factores, el intelectual y el emocional, resultan por igual necesarios para el acto creador. Sentimiento y pensamiento mueven la creación humana".³⁰

Para cerrar este capítulo, en el terreno de la educación escolarizada, el uso de la música como recurso didáctico resulta sumamente provechoso en múltiples sentidos, es decir donde se involucre tanto lo racional como lo emocional pues de esta forma se parte de una concepción integral del ser humano, como una unidad compleja y un abanico de posibilidades. El arte musical no sólo provee de recursos que tienen que ver con la afectividad de manera exclusiva, sino que también fortalece las capacidades racionales e intelectuales por eso "[...] las técnicas más provechosas parecen ser aquellas que involucran el desempeño cognoscitivo y emocional, que proporcionan una estructura y una motivación adecuada y que brindan oportunidades para la participación, la práctica y la interacción con los profesores y los demás estudiantes".³¹

A manera de conclusión del tercer capítulo podemos decir que los planteamientos de nuestros cuatro autores: Winnicott, Aberastury, Piaget y

²⁹ Lev S. Vigotsky. *La imaginación y el arte en la infancia. Ensayo psicológico*. México, Ediciones Coyoacán, 2011, p. 50.

³⁰ *Ídem*, p. 26.

³¹ D. Ausubel. *Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo*. México, Trillas, 1976, (Torrance y Torrance p. 46).

Vigotsky se conectan con los de nuestros tres filósofos Schiller, Ramos y Schiller abordados en el segundo capítulo.

Por un lado, los psiquiatras Donald Winnicott y Arminda Aberastury se vinculan con los filósofos básicamente por un factor en común: las fuerzas creadoras o destructoras en la vida del ser humano. Cuando el autor inglés pone hincapié en el asunto del amor o vínculo afectivo como punto clave en el desarrollo emocional y psicológico del adolescente, en el fondo constituye una fuerza creadora que nos dota de los elementos necesarios para procurar hacernos cargo de nosotros mismos, es algo esencial para adquirir fortaleza. Así mismo, la música como recurso psicoemocional, estaría ayudando a fortalecer al estudiante en dicho desarrollo, siempre y cuando -como se subrayó en el primer capítulo- vaya acompañado de una actitud crítica.

En Friedrich Schiller, Samuel Ramos y Henri Bergson sucede algo muy similar, pues mientras para el filósofo alemán, el arte musical debido a su armonía interna sería una suerte de fuente inspiradora y aleccionadora también de armonía. Para el filósofo mexicano, el arte musical por su atracción inherente, sería un asidero para la vida. Para el filósofo francés, el arte musical debido a su carácter vital, representa un impulso que nos movería a la creación, concebida como construcción.

A pesar de que cada uno de estos filósofos y psiquiatras se orientan hacia diferentes vías de conocimiento, se pueden ver que la convicción que comparten radica en el poder que tiene el amor o vínculo afectivo y la música como recursos psicoemocionales que pueden desarrollar y fortalecer nuestra sensibilidad.

De manera semejante ocurre con la psiquiatra Arminda Aberastury, pues cuando parte de que la adolescencia es una *patología normal*, sostiene que la relación satisfactoria con los padres que han sido internalizados es lo que genera un buen mundo interno, que tiene que ver con las relaciones armoniosas entre ambas imágenes. En este caso, la autora coincidiría mucho más con la postura concreta de Schiller, pues en ambos la noción de armonía como orden, proporción y equilibrio; se relacionan estrechamente con la de salud psíquica y emocional del

estudiante. Y a pesar de las continuas fluctuaciones por las que los muchachos transitan constantemente, lo deseable sería que dicha conducta -sin tener que ser negada- fuera sólo transitoria y no permanente. Recordemos las palabras del filósofo alemán, cuando critica al salvaje por arrojado, pero también al bárbaro por malevolente, términos que también pueden ser aplicados al joven adolescente.

En cuanto al campo psicopedagógico, encuentro que en el proceso de equilibración cognitiva de la teoría piagetiana, existe una relación muy estrecha con la visión de armonía de Schiller como punto clave en su propuesta estética. Primero, porque ambos estudiosos, partiendo del constante cambio que presenta la realidad, a los dos les resulta óptimo y deseable que el ser humano se esfuerce constantemente también por tender a la equilibración cognitiva o a la armonía moral respectivamente. En Piaget desde la asimilación y acomodación, y en Schiller desde la teoría del punto medio aristotélica. Y segundo, porque ambos autores coincidirían en que dicho esfuerzo no es de ninguna manera ni un estado permanente, ni tampoco una virtud moral estable. Es un proceso y un trabajo donde hay altibajos y donde nada está escrito. Pues recordemos que *una golondrina no hace verano*.

Por otra parte, cuando Vigotsky subraya la función social del juego en el aprendizaje, encuentro una gran conexión con las propuestas estéticas de Ramos y Bergson. El psicólogo ruso y el filósofo mexicano coincidirán en que mientras el juego es un factor esencial en el desarrollo humano, el juego -al estar inseparablemente unido a la estética- junto con la música, comparten la característica de fluctuar entre la realidad y la ilusión. Por eso, la función psicopedagógica del juego radica en ensayar nuestra conducta en sociedad y donde el niño aprenderá a distinguir entre lo real y la ficción. La importancia filosófica de concebir al arte entre este vaivén ilusión-realidad es que al haber un esfuerzo de demarcación, el arte (música) no queda totalmente abierto.

Por último, el psicólogo ruso y el filósofo francés, le atribuyen una esencial importancia, tanto al papel educativo del juego como a la condición vital del arte, para aspirar por un lado, a nuestro crecimiento psicosocial y por otro al impulso

creador, incluyendo la construcción de nuestra propia existencia. Winnicott también comparte con Vigotsky y Bergson la importancia que le conceden al juego "[...]el niño pueda desarrollar nuevas capacidades a través del juego, que es una actividad creadora esencial para el desarrollo de todo niño".³²

Sin embargo, no basta con incorporar a nuestras estrategias actividades estético-artísticas y/o lúdicas; sino que resulta absolutamente necesario no solamente concentrarnos en los contenidos (*qué*) y actividades (*cómo*), sino también su propósito (*para qué*). En el siguiente capítulo se propone una estrategia para ello.

³² *Ídem*, p. 30.

Capítulo IV: Propuesta de intervención didáctica *Dime qué música escuchas y te diré quién eres*

Este cuarto capítulo del trabajo de investigación representa la última escala de nuestro recorrido. Con la finalidad de favorecer el desarrollo de la sensibilidad musical (con miras a la sensibilidad general), junto con la capacidad crítica de los estudiantes, este trayecto hecho hasta el momento nos muestra diversos ángulos de una misma problemática que se ha venido planteando desde un principio: descuidar lo emotivo-afectivo-actitudinal dentro del hecho educativo.

El panorama sociocultural nos revela fuertes carencias al respecto y un camino prometedor a explorar sobre las ventajas educativas que ofrece el estudio de lo estético. Los planteamientos filosóficos de los autores revisados, nos muestran una visión esperanzadora sobre la fuerza del arte musical y en general de la dimensión estética para aspirar a una formación integral. Los exponentes que se eligieron en psicopedagogía, le conceden a lo estético y artístico un papel formativo, psicoemocional y didáctico para sublimar instintos destructivos, así como potencializar capacidades, habilidades y actitudes.

Ante las dificultades que encuentro al desdeñar lo emotivo o afectivo como parte integrante del ser humano y que ofrece múltiples ventajas educativas, es que comparto mi propuesta de intervención didáctica para ser sometida al análisis y crítica, y para contribuir de alguna forma a que los docentes puedan percatarse de su importancia y por ende se pueda actuar en consecuencia, a favor de una formación integral, o bien cada vez menos desarticulada.

Primeramente se ofrece una contextualización sobre el CCH Naucalpan en cuanto a la enseñanza de la materia de filosofía, luego se presenta propiamente la propuesta desglosada en forma de tabla. La tercera parte del capítulo consiste en un análisis sobre su aplicación en distintos niveles. Los subapartados comprenden tres diferentes aspectos respectivamente: la secuencia lógica de las sesiones, un contraste sobre la intención original con lo que realmente se pudo concretar, y una breve reseña sobre los rasgos más sobresalientes tanto de los jóvenes como del profesor. Conjuntamente, estos tres últimos aspectos fueron abordados desde tres

momentos: la descripción, el análisis y la reflexión. Al terminar el capítulo, se ofrece una conclusión para puntualizar sobre los aspectos más relevantes.

4.1 El contexto de la enseñanza de la filosofía en el CCH Naucalpan

"[...] habría que repensar el tipo de políticas institucionales con las cuales se ha pretendido que logren mejorar su docencia, [los docentes] mantienen una falta de planeación de su quehacer y una carencia de estrategias didácticas adecuadas para propiciar una mejora del proceso enseñanza aprendizaje en beneficio de sus alumnos."

Fortoul Ollivier, Bertha (coord. grl.), *Procesos de formación*, Vol. I 2002-2011
ANUIES. COMIE. p. 120.

Antes de presentar la propuesta, será oportuno conocer el contexto en el que fue realizada para ayudar al lector a conocer un poco acerca de este subsistema de enseñanza a nivel bachillerato. Se comenzará hablando acerca de algunos de los rasgos más característicos y distintivos del CCH como: modelo educativo, cultura básica, autonomía, currículum, libertad de cátedra, programa de estudios, el carácter obligatorio de la materia de filosofía y sobre la formación docente.

También sobre algunos programas y prácticas dentro del CCH como: Programa Institucional de Asesorías (PIA), Programa Institucional de Tutorías (PIT), Programa de Apoyo al Egreso (PAE), Jornada de Balance Académico (JBA), los grupos de recursadores y los cambios de grupo.

Posteriormente, se consideran sólo algunas características contextuales que influyen dentro del proceso educativo como el número de estudiantes por grupo y sobre las jornadas laborales de los profesores.

Al final de este apartado, pretendo hacer una crítica constructiva de algunos puntos que considero cuestionables a partir de mi experiencia docente sobre dificultades administrativas, dificultades académicas (exceso de opciones remediales), pero también mi respectiva propuesta didáctica al respecto.

Desde sus orígenes el CCH se ha diferenciado de otras instituciones a nivel medio superior (incluyendo los sistemas públicos y particulares) esencialmente por su innovador modelo educativo, resultado de las demandas de una sociedad en un momento histórico determinado. Y aunque hay aspectos que comparte con otras instituciones vale la pena subrayar que en su momento fue un parteaguas dentro del ámbito educativo. Pero en el fondo ¿qué es lo que lo hizo tan innovador?, ¿por qué aún en nuestros días permanece vigente?

Hablar del contexto de la enseñanza de la filosofía, así como de cualquier otra materia dentro del CCH no sólo es hablar de la figura del docente como un ente aislado por muy buenas que sean sus intenciones, sino también es hablar de una serie de factores que indudablemente intervienen en dicha enseñanza. Desde lo cultural, pasando por lo institucional, hasta llegar a la didáctica. Dentro de lo curricular, el modelo educativo del CCH posee enormes bondades que pretenden ir más allá de la simple transmisión de información.

Para empezar, desde el nombre de Colegio de Ciencias y Humanidades nos da una idea de la tendencia por concebir al conocimiento no como algo fragmentado, al contrario, tener una visión humanista de las ciencias así como una visión científica de los problemas humanos y sociales. Ofrece un bachillerato propedéutico, general con miras a cursar estudios superiores. Una de las características más destacadas es contemplar el aprender a aprender (conocimientos), aprender a hacer (habilidades) y aprender a ser (valores-actitudes éticos, cívicos y sensibilidad estética).

Sin embargo, comparado con otros sistemas de bachillerato estructurados de manera vertical, donde al parecer se siguen ciertas líneas o tendencias en cuanto a autores, corrientes, ideologías, etcétera; la innovación del modelo educativo del CCH es horizontal, pues descansa en una serie de principios en los que se fundamenta, tales como: libertad, igualdad, confianza, apertura, flexibilidad, diálogo, reconocimiento, crítica constructiva.

En vista de la amplitud y complejidad de la realidad, se considera a la interdisciplinariedad como otro aspecto importante. La identidad del bachillerato apuesta por una formación que abarque lo intelectual, ético y social.

Más allá de lo que pudiera ser una cultura general, este modelo propone la llamada cultura integral básica que consiste en poner énfasis en las materias básicas (matemáticas, histórico-social, experimentales) y en el fomento de hábitos de lectura y redacción de ensayos.

Representa un bachillerato universitario innovador porque la pretensión no sólo es que el estudiante sepa, sino que además y principalmente sepa que sabe, ¿por qué sabe? y ¿para qué sabe?, es decir que sea capaz de dar cuenta de ello. En otras palabras, que no se limite únicamente a adquirir conocimientos de manera pasiva o incluso alienada, sino que se aspira a que sea consciente y autoconsciente de este proceso. En todo momento se pronuncia a favor de la autorregulación, meta cognición y autonomía. Se busca formar estudiantes críticos y creativos, capaces de juzgar, asumir una postura fundamentada y propositiva. Responsables no sólo de su propio conocimiento sino también responsables de su propia persona.

Entonces, ¿podríamos hablar de que estamos frente al mejor modelo educativo a nivel medio superior en cuanto a lo curricular? Miguel Ángel Zabalza al respecto nos dice "[...] no existe el mejor currículo, sino propuestas viables y adecuadas a las circunstancias, que deberían ser lo suficientemente flexibles como para que pudieran ir mejorando de forma permanente".¹

Con relación a lo anterior, en alguna ocasión escuché la siguiente frase: *las leyes no son para siempre*, aunque sería necesario añadir que a pesar de eso, la justicia sí debería ser una constante. Siguiendo esta misma idea, podríamos decir que si bien es cierto que el currículo y un modelo educativo no son para siempre, también debiera añadirse que pese a eso, la reflexión y el criterio propio sí deberían ser una constante.

¹ Miguel Ángel, Zabalza.

Atinadamente Zabalza se refiere al currículum como una realidad viva, producto de personas en contextos y circunstancias determinadas, donde finalmente constituyen propuestas vulnerables y por tanto discutibles.²

Por otro lado el Colegio de Ciencias y Humanidades se ha destacado desde sus inicios por defender lo que se conoce como libertad de cátedra. Y pese a que el concepto es manejado frecuentemente, vale la pena subrayar que al parecer existe una fuerte confusión al respecto.

De acuerdo a diversos documentos como la Constitución Política Mexicana (Art.3 Fracc. VII), el Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México (Art. 2), la Ley orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México (Art. 2) y los Estatutos del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (Art. 2); la libertad de cátedra constituye un principio al cual se hace referencia pero sin ser definido como tal en ninguno de ellos. De acuerdo con una interpretación de Enrique González Casanova "La función principal de la administración académica es crear un clima de libertad para que maestros y alumnos enseñen y aprendan [...] es una condición intrínseca del aprendizaje, es decir una necesidad connatural a la tarea universitaria".³

La libertad de cátedra, más allá de referirse sólo a un ambiente de trabajo, apela al espíritu universitario que debe imperar para todos los involucrados. Por tanto, considerando la libertad de cátedra, dentro del contexto de la enseñanza de la filosofía en CCH, proporciona las condiciones mínimas para la construcción de una educación liberadora y no alienante. Desafortunadamente, dicho principio casi siempre suele ser mal interpretado.

Por otra parte, atendiendo al programa de estudios de filosofía del CCH, es sumamente importante resaltar algunas de sus características. En lugar de plantear objetivos (observables, medibles y alcanzables), se proponen propósitos

² Aunque en *El docente y los programas escolares*, nos recuerdan que en el fondo, toda propuesta curricular constituye un acto de poder.

³ <http://www.letraslibres.com/blogs/diccionario-critico-de-la-unam-l>

(intencionalidades, deseables); lo que refleja un carácter realista pero además flexible. Además, no se le da prioridad a temas, autores o teorías filosóficas y estéticas, etc. de forma enciclopedista únicamente; sin desdeñar la parte teórica, sí hay una clara tendencia por enfocarse más bien en los aprendizajes. En otras palabras, el programa está diseñado pensando no tanto en cubrir temas sino aprendizajes, es tan noble que no se centra en los medios sino en los fines. Justo en esto consistiría la llamada libertad de cátedra, en el hecho de que los docentes pueden tomar diferentes caminos (autores, métodos, detonadores, técnicas, etc.); siempre y cuando se parte del programa y se pueda llegar al logro de los aprendizajes pretendidos en un principio. Para decirlo en otros términos, lo verdaderamente importante no es quedarse con lo que hayan dicho los grandes pensadores en la historia de la filosofía o de la estética; sino las reflexiones que se obtengan sobre dichos aportes, poder repensarlas, cuestionarlas y traerlas hasta nuestra realidad concreta y ordinaria.

La materia de Filosofía en el CCH con sus dos asignaturas Filosofía I y II se imparten durante el quinto y sexto semestre respectivamente y a diferencia de otras materias optativas, su carácter es obligatorio. Tener en este caso una alta estima y reconocer su necesidad y su valor en la formación de todo estudiante de bachillerato habla muy bien del CCH pues refleja la importancia que se le concede a cuestiones como las que la filosofía posibilita, desarrolla y fortalece, tales como: la conciencia, la reflexión y el criterio propio, por mencionar sólo algunas. El departamento de psicopedagogía del CCH suele apoyarse en los grupos de filosofía para diversas actividades, como por ejemplo la aplicación del examen diagnóstico de egreso EDE o las pláticas de orientación vocacional, lo cual ratifica las cualidades que caracterizan a dichos alumnos.

El CCH ofrece y promueve en sus académicos la oportunidad de continuar con su formación y actualización constante, a través de estudios de posgrado como maestrías disciplinares y maestrías profesionalizantes MADEMS, doctorados, posdoctorados; así como múltiples cursos que pueden ser tomados no sólo de la asignatura que imparta cada profesor sino también de otras áreas.

Además de eso, los cursos no se restringen a ser tomados sólo en el plantel de adscripción sino en cualquiera de los cinco planteles. Cabe subrayar que dicho mecanismo no es propio de todas las instituciones educativas y que habla muy bien de la UNAM a favor de los docentes, sus inquietudes e intereses para su crecimiento personal y profesional.

Contemplando que no toda la población estudiantil logra cursar y acreditar sus materias en tiempo y forma debido a múltiples factores, considero importante la función del Programa Institucional de Asesorías PIA, cuyo propósito es evaluar la calidad de egreso de los estudiantes, así como proporcionar información relevante sobre su perfil académico. Sin caer en excesos, creo que es adecuado que los alumnos cuenten con algunas alternativas remediales o bien preventivas para continuar con sus estudios, vuelvo a repetir sin caer en los excesos. Sé que en la medida de que los profesores que participan dentro de esta actividad sean conscientes del valor de la tarea que se realiza, será más probable que se obtengan más y mejores resultados.

Podría parecer que las asesorías no tienen un gran impacto en la comunidad sin embargo, es gracias a la suma de esfuerzos que se logran resultados. Debido al carácter obligatorio de la materia de filosofía, los grupos son bastante numerosos y resulta prácticamente imposible proporcionar una atención personalizada a cada uno de los estudiantes, por lo que las asesorías permiten que esto pueda ser posible, además de ayudar a la reflexión y profundización de los diversos contenidos que se abordan. Aunque la gran desventaja es que algunos de los estudiantes que se acercan a esta modalidad, no suelen ser constantes.

El Programa Institucional de Tutorías PIT, también es otra opción y aunque su pretensión original es loable, en ocasiones su instrumentación resulta cuestionable pues se suele confundir la función del tutor y creer que está prácticamente obligado a abogar siempre por los estudiantes, poniendo en entre dicho la formación de personas responsables y autónomas.

Dentro de las formas de acreditación existe una modalidad conocida como el Programa de Acreditación Especial PAE, misma que se aplica principalmente en asignaturas con altos índices de reprobación como son matemáticas y filosofía. Cabe señalar que hasta el momento, en el plantel Naucalpan esta modalidad no aplica para filosofía.

Por otro lado, las Jornadas de Balance Académico JBA es un evento que se organiza cada semestre en los diferentes planteles del CCH al que se le dedica un día de labores sin la asistencia de los estudiantes, con la intención de mejorar el aprovechamiento escolar. Usualmente se comienza con una plática de sensibilización del director del plantel y/o alguna autoridad de Dirección General donde se comparte información estadística sobre el aprovechamiento de los alumnos en diferentes rubros (turno, generación, etc.); así como datos administrativos de interés (fechas de exámenes extraordinarios, examen diagnóstico de egreso EDE, etc.), para que también nosotros podamos orientar a los muchachos, independientemente de ser asesores y/o tutores o no.

Los tutores de cada grupo solicitan las calificaciones obtenidas hasta ese momento en las llamadas listas d'almata, como reportes de asistencia y disciplina. Las JBA responden a la necesidad de prevenir los niveles de reprobación y ausentismo. Esto es útil siempre y cuando los participantes se informen y actúen en consecuencia. Todos los académicos tenemos la obligación profesional de mantenernos informados sobre la situación escolar de nuestros estudiantes y en la medida de lo posible, sobre su situación familiar y emocional que influye fuertemente en su desempeño escolar para que en un momento dado, se les pueda canalizar al departamento de psicopedagogía donde puedan recibir orientación al respecto.

Algo que vale la pena subrayar es la necesidad del seguimiento a este tipo de actividades, porque no bastan las buenas intenciones pues de lo contrario no habrá un impacto real. Por eso, a veces estas iniciativas no suelen ser tomadas con la seriedad necesaria, ni son debidamente aprovechadas.

Otro punto importante a considerar es el de los llamados grupos de *recursadores*, donde existe una tendencia generalizada a presentar altos índices de ausentismo (aproximadamente la mitad del grupo). Muchos de ellos optan por recurrir a todos los extraordinarios posibles, en lugar del curso regular, fenómeno preocupante pues al parecer reflejan conducirse bajo la ley del menor esfuerzo. Además de demandar mayor creatividad en cuanto a estrategias por parte del docente.

Además, suele ocurrir que los estudiantes solicitan a los profesores cambios internos de grupo, aludiendo a diversos factores tales como el económico, grandes distancias entre la escuela y sus casas, conflictos entre compañeros e incluso por falta de afinidad no sólo en la forma de trabajo sino también en la forma de ser del propio docente. Muchas veces prejuiciados por las opiniones y experiencias de sus amigos o conocidos. Pero, en lo personal pienso que se cae en el peligro de que ellos abusen de eso y no se fomente la tolerancia a la frustración.⁴

Por otra parte, Ann Lieberman plantea además algunos aspectos a considerar en cuanto al contexto de la enseñanza para la mejora educativa. Su realismo junto con la practicidad, o sea no únicamente su pertinencia sino su viabilidad, en el sentido de no sólo ser deseable sino también posible. También se deben contemplar las características contextuales que son las que muchas veces limitan las posibilidades de la mejora en la educación. Pues una cosa son los proyectos como tal y otra muy distinta su respectiva instrumentación. Para abordar este último punto sobre las características contextuales es necesario aludir a diversos aspectos que entran en juego cuando de enseñanza se trata. Dichos aspectos se irán planteando brevemente a continuación.

Sobre el tamaño del grupo, de acuerdo a las observaciones de Ann Lieberman, en los grupos muy numerosos de estudiantes (aprox. más de 50), así como en los muy reducidos (aprox. 6); resulta difícil hablar de un óptimo

⁴ Recordemos que para Vigotsky, el desarrollo del ser humano está estrechamente ligado con su desarrollo a nivel social.

aprovechamiento. En los primeros porque al ser demasiados, la atención a los mismos se disminuye y en los segundos porque al ser tan pocos, se reducen las posibilidades de enriquecimiento y socialización entre más elementos. Lo más recomendable para esta autora sería que el número por cada grupo fuera aproximadamente de quince integrantes, ya que de este modo se han podido reflejar verdaderas mejoras educativas, por ejemplo con respecto a los acuerdos creativos realizados en equipos.

El caso concreto del CCH Plantel Naucalpan, en Filosofía I y II es que la cantidad en los grupos fluctúa entre 45 a 60 estudiantes. Situación que dicho sea de paso, no comparten con el área de Talleres, concretamente en asignaturas como la de Inglés, donde al parecer por petición de sus docentes actualmente se optó por la división de los grupos. A raíz de esto, las áreas restantes también lo han sugerido, pero hasta el momento no ha habido más cambios al respecto.

Por otro lado, un aspecto del que probablemente no se habla tanto pero que resulta en verdad importante es el de la jornada laboral de los docentes. Dentro del CCH es notorio el interés porque sus académicos se desarrollen laboralmente en las mejores condiciones sin tener la necesidad de trabajar además en otra institución al doblar su jornada de trabajo.

Cuando un profesor se ve en la necesidad de trabajar en más de un lugar, se satura de tantos grupos que es complicado brindar el mismo esfuerzo y atención a todos. En el caso contrario, si se tienen pocos grupos, muchas veces el docente se ve obligado a trabajar en otra escuela, incluso en otra labor distinta a la docencia, lo que disminuye el tiempo dedicado a la preparación, seguimiento de las clases y evaluación de los muchachos. Por desgracia, la dinámica de algunos docentes es la de vivir para trabajar y no la de trabajar para vivir. Desafortunadamente, en la actualidad la oferta de trabajo en términos generales (y no solamente en la docencia), es menor a la demanda por parte de los cada vez más egresados de filosofía interesados en el campo de la docencia. Sin duda, dicho factor no puede ser ignorado cuando se habla del contexto de la enseñanza.

Como dificultad administrativa encuentro el hecho de que el CCH Naucalpan sea el único de los cinco planteles donde el área Histórico-Social (donde está la materia de filosofía), se encuentra dividida en dos subáreas: 'Academia' y 'Colegio'. Al parecer, el propósito de esta división que surgió como producto de diferencias internas e irreconciliables entre sus integrantes, en su momento tuvo la intención de atenuar los roces y mejorar la vida académica; sin embargo también ha traído desventajas pues he podido darme cuenta de que esto confunde mucho a los muchachos al momento de presentar sus exámenes extraordinarios pues incluso dentro de estas subáreas se suelen diseñar varias guías de estudio y por ende varios modelos de examen para una misma asignatura. Diferencias que hasta el momento no se solucionan, ni parecen tener solución, al menos en el corto plazo. Siendo que lo ideal sería tender a su unificación, con el fin de no perjudicar a los estudiantes. Aunque por otro lado, esta situación también evidencia la apertura y libertad dentro de la institución.

Con respecto a las diversas formas de acreditación, puedo ver claramente que como dificultad académica encuentro el exceso de oportunidades que se ofrecen a los estudiantes para pasar sus materias. Empezando por el examen al final del semestre; pasando por los exámenes extraordinarios con sus respectivas fases (EA, EB y EZ); hasta el recursamiento en el caso de deber cierto número de materias. Aunado a esto la alternativa de las asesorías remediales y preventivas (o bien los planes de egreso) que ofrece el PIA.

Es verdad que el CCH no ofrece una sola opción de acreditación, tomando en cuenta que no existe un solo estilo de aprendizaje pues se contemplan las múltiples problemáticas de los estudiantes. Sin embargo, tampoco resulta tan conveniente que haya un exceso de opciones remediales, pues al parecer se general vicios y los resultados que se producen se tornan contraproducentes.

El recorrido hecho por buena parte de los fundamentos del CCH y de rasgos propios del CCH Naucalpan, orientan a aquellos que desconocen en qué consisten, pero también favorece la reflexión de aquellos que nos encontramos inmersos en la dicha institución y dinámicas.

4.2 Propuesta de intervención didáctica

Ya lo había dicho Hayek: "Nadie puede ser un gran economista si sólo es economista". Agregaba incluso que "un economista que sólo es economista se vuelve nocivo y puede llegar a ser un verdadero peligro."

Morín, Edgar, *La mente bien ordenada*, p. 13.

Antes que nada, cabe mencionar que el título asignado a la estrategia didáctica *¿Dime qué música escuchas y te diré quién eres?*, sólo constituye un pretexto para invitar a la reflexión, de tal forma que resultara llamativa para los estudiantes.

Como resultado de una inquietud personal⁵ y del trabajo constante realizado durante el estudio de la MADEMS en Filosofía, es que surge la siguiente propuesta didáctica que intenta coadyuvar a la reivindicación de la enseñanza de la estética, por medio de la vivencia estética musical como parte constitutiva de una formación integral en el bachillerato y donde lo afectivo vaya de la mano con lo intelectual.

Se presentan dos formatos con una estructura lógica que permite organizar y visualizar fácilmente la información contenida en forma de tabla. El primer formato tiene dos columnas, la primera comprende: la pregunta general que obedece al objetivo general de la estrategia, de donde se desprenden las dos preguntas particulares que también obedecen a dichos objetivos. La demarcación de las filas es en función de estas tres preguntas y de las ocho sesiones. La segunda columna comprende: cada una de las sesiones en orden progresivo ascendente, las actividades realizadas en clase y extra clase, el tiempo estimado para su realización, las referencias de las lecturas solicitadas, el tipo de evaluación y la fecha de su aplicación.

⁵ Sánchez Puentes, Ricardo. *Didáctica de la problematización en el campo científico de la educación* en "Perfiles Educativos", núm. 61, julio - septiembre, 1993. Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. México. p. 13.

"Al inicio de cualquier investigación hay siempre un puñado de intuiciones sobre las que es necesario trabajar. Es conveniente llamar la atención del profesor-investigador para que vuelva sobre ese "algo" que motivó su preocupación, su ansia por el estudio".

El segundo formato es un Guión Metodológico* con cuatro columnas que se divide en: propósitos, fuentes, técnicas e instrumentos; y la separación de las filas también se hace a partir de las tres preguntas (general y particulares) y de las ochos sesiones.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DIDÁCTICA

Dime qué música escuchas y te diré quién eres

Pregunta General: ¿Por qué es necesaria la sensibilización musical en la formación integral del estudiante de bachillerato mexicano del siglo XXI?

¿Qué información busco?	Planeación
I. ¿Por qué es importante la sensibilización musical?	<p>Sesión 1: Presentación, Evaluación Diagnóstica y Encuadre 25 febrero 2015</p> <p>Pregunta Detonadora: ¿La música puede ser considerada un lenguaje, en qué sentido?</p> <p>-Presentación: Su nombre en el lenguaje de los sordomudos: <i>Mi nombre, sin hablar es...</i></p> <p>-Evaluación Diagnóstica: ¿Qué es la Estética?, ¿Qué es el arte?, ¿Qué es la experiencia estética?, ¿Qué es la música? y ¿Cuál es la melodía o canción que ha marcado tu vida?</p> <p>Tiempo: 30 min</p> <p>-Escucha activa Tiempo: 30 min</p> <p>-Reporte de lectura: Ramos, Samuel. <i>Filosofía de la vida artística</i> y Villoro, Luis. <i>La significación del silencio y otros ensayos</i> Tiempo: 30 min</p> <p>-Tarea: Mis 3 melodías, canciones y cantantes favoritos. Subirlo al Facebook</p> <p>Investigación sobre 3 definiciones con la referencia: Estética, Arte, Exp. estética y música.</p> <p>-Bitácora Col</p>

* Producto del Curso intersemestral en línea: *Intervención para el trabajo de grado* del 12 al 16 de enero de 2015 en la Fes Acatlán, impartido por el Dr. Alejandro Byrd Orozco, como apoyo del Depto.de Estudios de Posgrado.

	<p><u>Sesión 2:</u> 4 marzo 2015 <u>Pregunta Detonadora:</u> ¿La belleza es una cualidad del objeto o es una facultad del sujeto? -Socialización de sus melodías, canciones y cantantes Tiempo: 15 min -Escucha activa Tiempo: 10 min -Reporte de lectura: Ramos, Samuel. <i>Filosofía de la vida artística</i> y García Bacca. <i>Filosofía de la música</i>. Tiempo: 30 min -Glosario en equipos en base a la exposición del docente y su tarea Tiempo: 20 min</p> <p>-Tarea: Exposición individual de pinturas, esculturas y arquitectura relacionada con el tema de la música -Bitácora Col</p>
	<p><u>Sesión 3:</u> 11 marzo 2015 <u>Pregunta Detonadora:</u> ¿El arte (la música) es un lujo o una necesidad? -Escuchar y observar Tiempo: 20 min -Reporte de lectura: Ramos, Samuel. <i>Filosofía de la vida artística</i>. Tiempo: 30 min -Exposición individual Tiempo: 40 min -Tarea: Entrevista a tres familiares y a tres maestros y subirla al Facebook -Bitácora Col</p>

II. ¿En qué sentido la sensibilización musical constituye una vía esencial de humanización?

Sesión 4:

18 marzo 2015

Pregunta Detonara: ¿La música tiene que ver más con la razón o con la emoción y por qué?

-Escuchar y observar

Tiempo: 10 min

-Frases célebres sobre la música con Fichas de Trabajo (textual, paráfrasis y comentario)

Tiempo: 20 min

Reporte de lectura: Ramos, Samuel. *Filosofía de la vida artística* y

Tiempo: 30 min

Schiller, *La educación estética del hombre*

-Contrastar dos canciones

Tiempo: 30 min

-Tarea: Escucha en contexto (cantina, hospital, bar, transporte público, antro, centro comercial, auditorios, salas de música, etc.)

Grabar tres contextos distintos de un min. cada uno y subirlo al Facebook

-Bitácora Col

Sesión 5:

25 marzo 2015

Pregunta Detonadora: ¿La música nos hace mejores personas, por qué?

-Escuchar y observar clips de películas: Generar tres preguntas e intentar contestarlas.

Tiempo: 20 min

-Reporte de lectura: Ramos, Samuel. *Filosofía de la vida artística* y

Marcuse. *Eros y civilización*

Tiempo: 30 min

-Cine - Debate en base a los clips de películas

Tiempo: 50 min

Tarea: Conferencia - Concierto *Música y medicina*.

Donceles 104,

Centro Histórico. Grabar un testimonio y subirlo al Facebook

-Bitácora Col

<p>III. ¿De qué manera la sensibilización musical puede influir a nivel colectivo o social?</p>	<p>Sesión 6: 8 abril 2015 <u>Pregunta Detonadora:</u> ¿Por qué pareciera que la música está soslayada dentro de la educación escolarizada priorizando el papel de la razón? Escuchar, observar y hacer. -Reporte de lectura: Ramos, Samuel. <i>Filosofía de la vida artística</i> y Nussbaum, Martha. <i>Paisajes del pensamiento</i>. Tiempo: 30 min -Canción original (con letra creada por ellos mismos) en parejas, en base a las lecturas y actividades Tiempo: 60 min Tarea: Subir la exposición de las canciones al Facebook -Bitácora Col</p>
	<p>Sesión 7: 15 marzo 2015 <u>Pregunta Detonadora:</u> ¿En qué sentido mis gustos musicales son impuestos por los demás o son realmente míos? Escuchar, observar y hacer. -Reporte de lectura: Ramos, Samuel. <i>Filosofía de la vida artística</i>. www. Tiempo: 30 min -Presentación artística individual Tiempo: 90 min -Tarea: Co-evaluación en el Facebook -Bitácora Col</p>
	<p>Sesión 8: 22 abril 2015 <u>Pregunta Detonadora:</u> ¿La música cómo contribuye a la formación Individual y social? -Escuchar, observar y proponer en base al clip de una entrevista Tiempo: 20 min -Plenaria / Mesa vivencial - reflexiva Tiempo: 60 min -Autoevaluación y Evaluación sumativa Tiempo: 20 min -Bitácora Col</p>

PREGUNTA GENERAL: ¿Por qué es necesaria la sensibilización musical en la formación integral del estudiante de bachillerato mexicano del siglo XXI?

¿Qué información busco?	¿Dónde lo encuentro? (fuentes)	¿Con qué técnicas?	¿Con qué instrumentos?
<p>I. ¿Por qué es la importante sensibilización musical?</p>	<p>(Villoro,) (García, 1990) (Ramos, 1976)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Mi nombre sin hablar es...</i> - Evaluación Diagnóstica - Lluvia de ideas - Escucha activa - Lectura individual - Evaluación formativa 	<p>Anexo 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abecedario para sordomudos - Cuestionario - Cronograma - Audio - Copias con las lecturas - Reporte de lectura - Bitácora Col
		<ul style="list-style-type: none"> - Escucha activa - Expositiva (docente) - Definir - Evaluación formativa 	<ul style="list-style-type: none"> - Audio - Reporte de lectura - Glosario - Bitácora Col
		<ul style="list-style-type: none"> - Escuchar y observar - Lectura individual - Expositiva (estudiante) - Evaluación formativa 	<ul style="list-style-type: none"> - Videos - Reporte de lectura - Imágenes - Bitácora Col
<p>II. ¿En qué sentido la sensibilización musical constituye una vía esencial de humanización?</p>	<p>(Schiller, 1968) (Ramos, 1976) (Marcuse, 1953)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Escuchar y observar - Parafraseo y comentario - Lectura individual - Contrastar dos canciones - Evaluación formativa 	<p>Anexo 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Videos y letra de canciones (traducción) - Frases célebres sobre música - Fichas de trabajo - Reporte de lectura - Letra de 2 canciones - Bitácora Col

		<ul style="list-style-type: none"> - Observar y escuchar - Lectura individual - Cine - Debate - Evaluación individual 	<ul style="list-style-type: none"> - Clips de Películas - Reporte de lectura - Guión para el Cine - Debate - Bitácora Col
III. ¿De qué manera la sensibilización musical puede influir a nivel colectivo o social?	(Schiller, 1968) (Nussbaum, 2008) (Ramos, 2004) (www.)	<ul style="list-style-type: none"> - Lectura individual - Socio-drama - Evaluación formativa 	Anexo 3: <ul style="list-style-type: none"> - Reporte de lectura - Canción original - Bitácora Col
		<ul style="list-style-type: none"> - Lectura individual - Presentación artística - Evaluación formativa 	<ul style="list-style-type: none"> - Reporte de lectura - Video de presentación artística (estudiantes) - Bitácora Col
		<ul style="list-style-type: none"> - Escuchar y observar - Plenaria / Mesa vivencial- reflexiva - Evaluación formativa - Evaluación sumativa 	<ul style="list-style-type: none"> - Video de presentación artística (invitados) - Bitácora Col - Reportes de lectura, Bitácoras, Coevaluación y Autoevaluación

Ahora que se tienen los elementos básicos de la propuesta de intervención didáctica en su totalidad. Es necesario entonces, detenernos para estudiar un poco más a detalle qué fue lo que ocurrió al momento de su aplicación.

4.3 Análisis de la práctica docente (descripción, análisis y reflexión)

En esta tercera parte del capítulo, la intención es estudiar la práctica docente desde tres distintos niveles: cómo fue organizada, logros-fallas y detenernos a

reflexionar sobre nuestras prácticas como docentes con el propósito de mejorar como por ejemplo en el caso de las RPL en Chile⁶. La instrumentación de una estrategia didáctica comprende varios momentos que se deben considerar. Antes (planeación), durante (plan A, B) y después (ajustes).

4.3.1 Orden de lo enseñado

La misión de esta enseñanza es [...] favorecer una manera de pensar abierta y libre. Kleist tiene mucha razón: "El saber no nos vuelve mejores ni más felices" Pero la educación puede ayudar a ser mejores y, si no felices, por lo menos nos enseña a asumir la parte prosaica y a vivir la parte poética de nuestras vidas"

Morin, Edgar, *La mente bien ordenada*, México, s. XXI, p. 15.

Luego de conocer de manera esquemática los aspectos más relevantes de la propuesta didáctica, resulta muy útil explicar cuál fue el orden que el docente le dio a dicha intervención, pues de esta forma se podrá vislumbrar un poco más el sentido de su aplicación en el bachillerato.

Al revisar los programas de Filosofía I y II, no existe un método único para llegar al camino del conocimiento filosófico y estético, y aquí dependerá en buena medida del docente para sembrar el amor por el saber de múltiples maneras, siempre y cuando se camine hacia los propósitos a los que se aspira desde un principio. En este sentido, se hace patente que ambos programas de estudios no son rígidos, por el contrario pretenden ser lo suficientemente flexibles para que cada docente eche mano de los propios recursos con los que cuente, tales como el nivel de formación académica, el nivel de compromiso, la experiencia profesional, las vivencias adquiridas, el nivel de creatividad, la personalidad, el estilo de enseñanza, entre muchos otros. De ahí que Ann Lieberman resalta el

⁶ En *Los nuevos significados de los cambios educativos* Fullan presenta el caso de las RPL (Redes Pedagógicas Locales) en Chile, como organizaciones voluntarias de profesores para formar comunidades de aprendizaje. Se prioriza en la reflexión como medio para la mejora de las prácticas docentes. El intercambio de experiencias, información y la creación de material didáctico desemboca en su aprovechamiento en clase. Ejemplo real de trabajo colaborativo y colegiado.

papel del contexto de la enseñanza cuando apunta lo siguiente "La enseñanza no es siempre igual [...] las estrategias de enseñanza no se pueden estandarizar. La adecuación al contexto es vital".⁷

Sobre la cobertura de los contenidos, en ningún momento los programas de Filosofía I y II mencionan el hecho de anteponer la cantidad a la calidad de los contenidos y aunque lo ideal sería que ambos aspectos caminaran de la mano, también es cierto que en realidad los contenidos son pocos pero lo suficientemente esenciales y profundos para ser abordados de múltiples formas y con ello despertar el interés de los estudiantes. Lieberman subraya la importancia de la creatividad del docente en favor del estudiante cuando dice "[...] los maestros más creativos y dinámicos siempre encontrarán maneras de resistir a los lineamientos curriculares [...]".⁸

De igual forma, coincidimos con la postura de Vázquez Fuente "[...] la "tarea esencial" del maestro no es dar cumplimiento estricto a los niveles de concreción del currículum, sino al desarrollo cabal de la "persona humana" [...]",⁹ por una educación humanista antes que institucionalista y que representa el espíritu de este trabajo de investigación.

Si bien es cierto que estando dentro de un sistema de educación escolarizado como el del CCH, debemos ser conscientes de las condiciones y requerimientos que nos demanda nuestra institución (registro de asistencia, acuerdos de academia, captura de calificaciones, impulsar la permanencia y calidad de egreso, contribuir a reducir el índice de reprobación, etc.); sin embargo no debemos perder de vista la necesidad e importancia de trabajar por una educación humanista centrada en el valor y dignidad de las personas. A lo que me refiero con esto es que las personas son más importantes que las estadísticas de una institución. Aunque no por ello debemos caer en lo que se conoce como praxis educativa entendida como el hecho de supeditar las convicciones del docente (ideológicas, morales, religiosas, políticas, etc.), en detrimento de los

⁷ Ann, Lieberman. *Fundamentos y perspectivas del currículum*. pág. 63.

⁸ *Ídem*, p. 68.

⁹ Alicia, Vázquez Fuente. *En busca de la enseñanza perdida*. Paidós, p. 28.

propósitos académicos, de lo contrario se caería en una nueva imposición. Por eso promover la práctica educativa entendida como la formación basada en la libertad, responsabilidad, autonomía del estudiante; es necesario para que construya su propio criterio, sin sacrificar su sentido humanista y sensible.

Sin embargo, esto no quiere decir que la pretensión de una educación humanista que contemple la sensibilización del estudiante, esto de ninguna manera equivale a suponer que deba hacerse prescindiendo de los contenidos, cosa que de entrada sería imposible pues éstos representan su materia prima. Es decir, la intención que se busca es atender el carácter humanista sin descuidar los contenidos, así como atender los contenidos sin descuidar la parte humanista.

Por otro lado, hablando de la evaluación diagnóstica, considerar en el encuadre no sólo el manejo de los contenidos a nivel teórico, sino también lo psicopedagógico vinculado con lo afectivo, amplía nuestras posibilidades de enriquecerlo, al momento de diseñar el curso. "[El] diagnóstico de necesidades, para detectar las condiciones que van a incidir en una situación educativa, elementos que permitirán la precisión de los propósitos del curso. es a partir de estos análisis como se puede considerar la pertinencia o no, de la propuesta de aprendizaje que se concreta en un programa escolar".¹⁰

Siendo la música el hilo conductor de las sesiones, en las primeras sólo se escucha música, a mitad del camino se escucha y se observan videos musicales y en las últimas además de escuchar y observar, se realizan actividades donde se ponen en juego la capacidad creadora, crítica y propositiva de los estudiantes. En cada clase el docente proporcionó las lecturas¹¹ junto con su respectivo reporte de lectura.¹²

¹⁰ Ángel, Díaz Barriga. *Didáctica y currículum. Convergencias en los programas de estudio. Colección Problemas educativos*. México, Ediciones Nuevomar, p. 38.

¹¹ Se optó por hacer una edición de los libros de Schiller y Ramos, debido a que las lecturas se realizaron durante las clases y los tiempos de las sesiones son reducidos.

¹² Consistieron en tres preguntas abiertas sobre el contenido de la lectura y una Bitácora Col (Comprensión Ordenada del Lenguaje): ¿qué pasó, qué aprendí, qué sentí y cómo lo aplico a mi vida?; con la intención de abarcar tanto el aspecto cognitivo así como el emotivo.

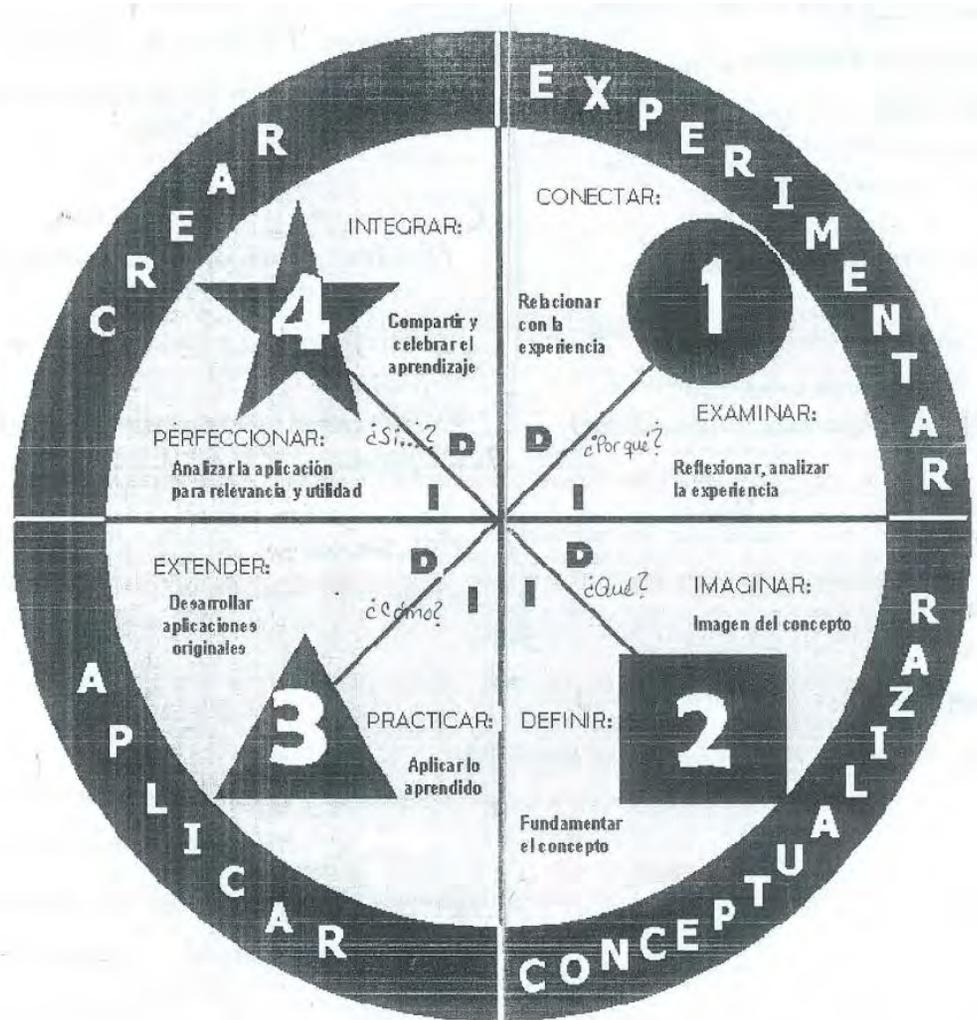
Cada una de las sesiones se llevó a cabo siguiendo una estructura similar, pero evitando caer en rutinas, en cuanto al desarrollo de las respectivas actividades. Al inicio de las clases el docente anotaba en el pizarrón la fecha y lo que se conoce como la orden del día que consiste en el tema, propósito y secuencia (escucha activa, reporte de lectura y actividad); para que al visualizarla todo el tiempo se tuviera presente el sentido y el orden de cada una de ellas.

Sobre la evaluación, aún cuando en el CCH no existe una forma única para evaluar a los estudiantes, algunas veces se suele incurrir en ciertas prácticas inadecuadas al respecto como darle prioridad a los resultados más que a los procesos al momento de evaluar, cuando se debieran de tomar en cuenta no sólo los contenidos declarativos, sino también los procedimentales que desarrollan habilidades, además de los actitudinales. De lo contrario el estudiante estaría siendo cosificado como un producto más al estilo de una fábrica, cuando en realidad se trata de una persona en cuyo desempeño entran en juego más de una variante. Aquí es muy importante considerar el esfuerzo realizado por los alumnos, mismo que se evidencia a lo largo de todo el curso y no únicamente en las pruebas objetivas o en un sólo examen final.

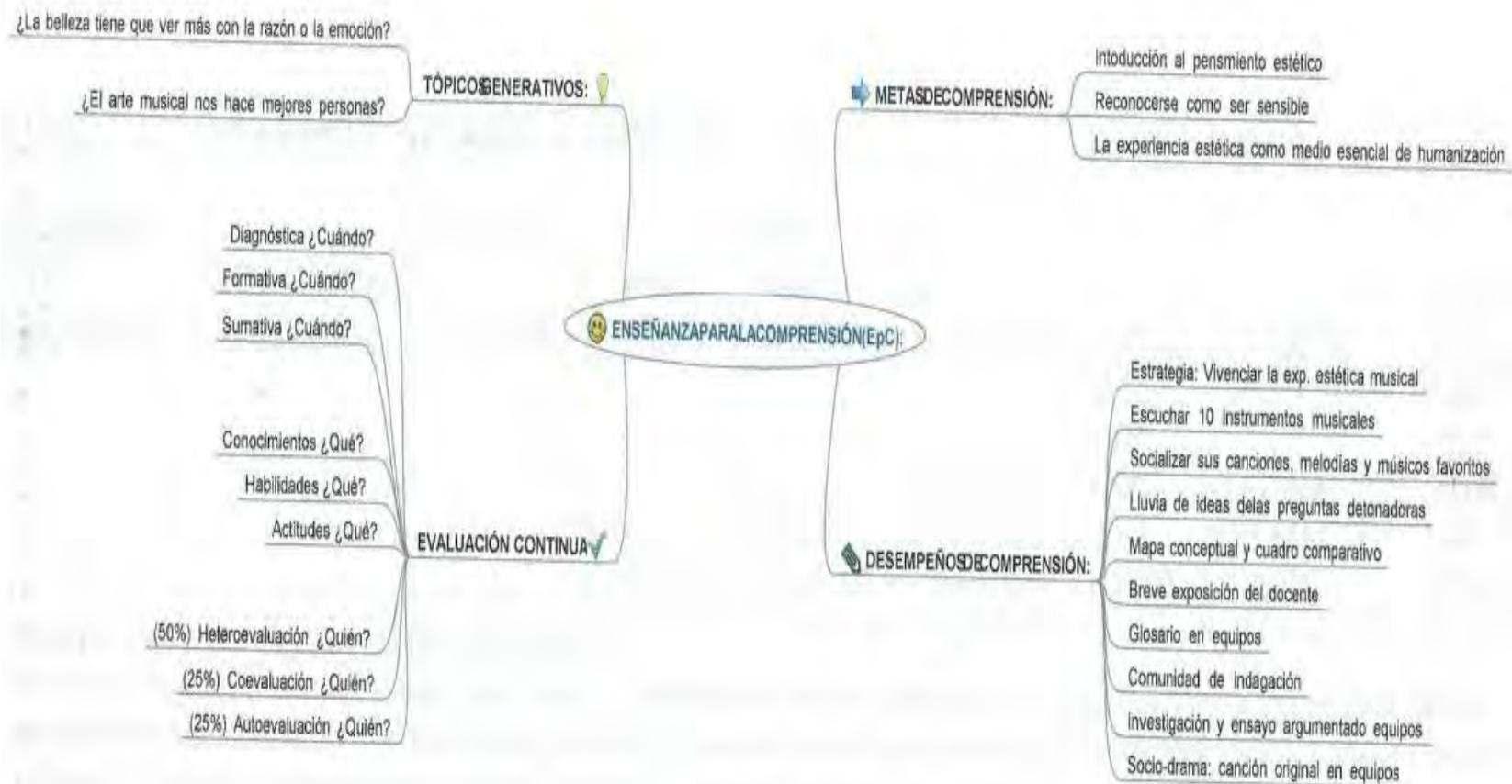
La propuesta no sólo incluye la visión del docente, sino también una coevaluación y autoevaluación; procurando promover la metacognición, es decir que los estudiantes lleguen a ser conscientes de lo que saben, pero también de aquello que no saben. Díaz Barriga la concibe en los siguientes términos:

La evaluación [...] es un proceso que permite al participante de un curso reflexionar sobre su propio aprendizaje para confrontarlo con el aprendizaje seguido por los demás miembros del grupo y para conocer la manera como el grupo percibió su propio aprendizaje. De esta manera, la evaluación tendería a propiciar en el sujeto la autoconciencia de sus procesos de aprender.¹³

¹³ *Ídem*, p.123.

*Esquema del Ciclo del Aprendizaje

**Esquema de la EpC

A grandes rasgos, se puede decir que se llevó un orden basado en el programa oficial de Filosofía II. Introducción al pensamiento ético y estético del CCH:

Propósitos: Reflexionará sobre algunos problemas básicos de la estética, con base en su reconocimiento como ser sensible y crítico frente a su entorno social, cultural y artístico, para que valore la importancia de la experiencia estética como un medio esencial de humanización.

Siguiendo un Guión Metodológico, rescatando los puntos de la EpC y siguiendo el esquema didáctico elegido sobre el Ciclo del Aprendizaje.

4.3.2 Comparación entre lo planeado y lo realizado

[...] el aula [es] como un espacio de experimentación cuyos resultados siempre tienen algunos elementos de éxito e, inevitablemente, otros de desaciertos e incumplimientos.

El docente y los programas escolares, p. 47.

El orden y sentido que deben poseer cualquier proyecto, son clave para que se considere una acción organizada y pueda ir orientada hacia algún punto específico. Sin embargo, independientemente de los planes de cualquier empresa, siempre existe una distancia entre lo proyectado en un principio, y lo que finalmente ocurrió. Aquí se analiza brevemente esta situación desde mi postura como docente involucrada.

En términos generales se puede decir que se llevó a cabo la mayor parte de lo que se diseñó en un principio, sin embargo debido a múltiples factores hicieron falta algunos otros. Se realizaron las ocho sesiones, se siguió con la estructura planeada (escucha activa, reporte de lectura y actividad), se inició con la pregunta detonadora, se hizo uso del equipo del plantel (pc, cañón, bocinas) junto con el del docente, en la cuarta sesión se hizo uso de la sala de teatro. Se realizaron casi todas las lecturas excepto la de García Bacca y Martha Nussbaum. Por lo general el tiempo siempre resultó insuficiente para concretar ciertas actividades como las fichas de trabajo a partir de las frases célebres sobre música. Con respecto al espacio en Facebook sólo accedió la mitad de los alumnos que

asistían. Las tareas solicitadas debían ser enviadas al espacio electrónico al igual que la coevaluación ente ellos, sin embargo al final no se consideró en la evaluación debido a la mínima participación de los estudiantes en dicho espacio. En la última sesión se aplicó la autoevaluación y se hizo la evaluación final.

A grandes rasgos se pudo seguir el orden, los contenidos y el sentido de la planeación original. En un principio para los estudiantes fue novedoso el hecho de escuchar música en sus clases de filosofía, así como ver los videos musicales para después continuar con la respectiva lectura y actividad. Sin embargo, a medida que transcurrían las sesiones se fue tornando en cierta forma mecánica y predecible pues aunque desconocían el contenido del audio, videos, lecturas y actividades; ya conocían el orden en que éstos se presentaban.

Considerando el propósito inicial, los múltiples factores que como variantes influyeron en la instrumentación y de los resultados obtenidos, se desprenden las siguientes reflexiones. El nivel de los logros de la estrategia fueron modestos pese a que hubo una planeación fundamentada teóricamente y estructurada con un sentido y con base a un guión metodológico, sin embargo al parecer se sumaron varios aspectos que la dificultaron como las carencias en la instrumentación docente, en el sentido de que quizá hizo falta mayor entusiasmo para estimular a los estudiantes; así como la situación desventajosa en lo escolar y personal por parte de los estudiantes.

Podemos apreciar que el trabajo docente demanda además de la planeación didáctica necesaria, una serie de acciones para acercarse en la medida de lo posible al propósito inicial, y que mientras más desventajoso sea el panorama, en cuanto a su nivel educativo, contexto familiar, económico, emocional, etc.; implica un mayor reto.

4.3.3 Características de los estudiantes y del docente

El maestro ha de ser capaz de evaluar sus propio resultados y hacer que los alumnos sean capaces de autoevaluarse.

Debesse, *La función docente. Tratado de ciencias pedagógicas*, p. 30.

Dentro de los factores que intervienen en la aplicación de una propuesta didáctica como esta, donde hubo cierta distancia entre lo que se planeó y lo que se llevó a cabo, encontramos a dos figuras en cuestión: el docente y el estudiante. A continuación se describen algunas de las características positivas y negativas más rescatables, primero de los estudiantes en general y después del docente dentro del proceso de enseñanza aprendizaje reflejados dentro de esta práctica. Se intenta analizar el porqué de los logros obtenidos. Además, planteo a título personal, una serie de cuestionamientos surgidos a partir de esta aplicación; así mismo, intento darles respuesta en base a mi propia experiencia docente. También reflexiono sobre el papel de lo remedial y lo preventivo en el terreno educativo y hago una autocrítica que pretende ser lo menos subjetiva posible. Y por último presento mis conclusiones al respecto.

Estudiantes: La práctica docente se realizó con el grupo 802 del turno matutino de recursadores de sexto semestre, entre 18 y 19 años de edad aproximadamente. Para la mayoría de ellos éste fue su cuarto año de bachillerato con un promedio de entre 5 y 6 de calificación (excepto una chica con 7). La mayoría mostró un ausentismo y los 15 alumnos que asistían lo hacían de forma inconstante e intermitente con retardos, casi no tomaban notas, hubo poco trabajo en clase, poca participación aunque algunas de ellas fueron muy enriquecedoras y casi nulo trabajo extraclase. A nivel estadístico de 39 inscritos en la lista de asistencia, 27 hombres y 12 mujeres, hubo 24 ausencias (NP), 8 reprobados y 7 aprobados (5 mujeres y 2 hombres).

Si se tuviera que dar un adjetivo a un grupo con estas características, se podría decir que fue irregular por mostrar poco interés, poca motivación y una pasividad generalizada. De la mano con lo anterior, resulta evidente que la mayoría de ellos atraviesa por problemas personales, familiares y escolares severos pues pude percatarme que se encuentran extraviados y frustrados (enojo más tristeza), pues aunque por un lado desean aprobar las materias reprobadas que vienen *arrastrando*, por otra parte la falta de hábitos de estudio adecuados como la disciplina y el esfuerzo hacen que el asunto se complique aún más.

En general, el comportamiento irregular de los estudiantes no responden a una sola causa sino a múltiples factores socioculturales que van desde lo político, económico, social, institucional, familiar hasta el ámbito psicoemocional.

La falta de confianza en las autoridades y en las instituciones, aunado a una creciente incertidumbre con respecto a la educación escolarizada como fuente de movilidad social y si a esto se le suma la amplia oferta de opciones remediales que ofrece el CCH, que resulta un factor negativo debido a que algunos estudiantes como consecuencia, suelen aplicar la ley del menor esfuerzo; por tanto se desemboca en un panorama poco esperanzador.

El caso de estos jóvenes *recursadores* en particular resulta una muestra muy clara de adolescentes más preocupados por pasar sus asignaturas pendientes que realmente por aprender y comprender.

Su frustración, rebeldía y extravío se reflejan en sus actitudes pero también en sus escritos con frases como las siguientes: "Nunca hacer nada que no quiera hacer" y "No quiero ser el fracasado que he sido hasta ahora". Justo aquí se refleja el énfasis que Winnicott y Aberastury hacían sobre el impacto del desarrollo emocional del adolescente que es tan importante como su desarrollo intelectual, pues ambos repercuten en su autoconcepto y por ende en su aprovechamiento.

Por lo que pude darme cuenta este grupo de *recursadores*, en apariencia reflejó poco interés aunque en el fondo poseen grandes inquietudes sin embargo pareciera que no saben cómo, porque poseen pocos o carecen de elementos para seguir caminando a nivel escolar pero sobre todo en el ámbito personal. Su poca participación (aunque algunas muy enriquecedoras), sus malos hábitos y técnicas de estudios, apostarle todo o casi todo a los exámenes extraordinarios, estar más preocupados por pasar que por aprender y seguir la ley del menor esfuerzo dieron como resultado logros académicos modestos en comparación con lo esperado.

Por lo anterior, es importante reflexionar sobre ¿qué significa ser un estudiante?, ¿se puede etiquetar a los grupos de *recursadores* como alumnos problema o casos perdidos?, ¿sería justo hacerlo?, ¿es verdad que en el proceso

de enseñanza aprendizaje el 50% le corresponde al alumno y el otro 50% al maestro? En este caso, un grupo de *recursadores* posee características tan peculiares que mueven a la reflexión en muchos sentidos.

Para ser estudiante no basta con ir a una escuela y llevar una mochila al hombro, ser estudiante entraña un amor por el saber, conocer, comprender pero también querer formarse y educarse.

Pienso que lo justo sería hablar de la corresponsabilidad de todos los involucrados y no sólo sobre el papel del estudiante pues en este caso no se trata de un autodidacta, aunque es cierto que siendo autodidacta aún sin usar una mochila ni haber pisado una escuela se puede ser un auténtico estudiante. Es necesario reconocer y cuestionar la labor de todos. En cuanto a la institución sobre el exceso de opciones remediales: examen final, EA, EB, EZ, recursamientos, además de ofrecer el PIA y el PIT.

Sin embargo, aquí considero muy oportuno hacernos la siguiente pregunta: ¿el comportamiento de algunos alumnos sobre la ley del menor esfuerzo, sería el mismo con las exigencias del IPN, donde realmente pueden ser dados de baja por reprobación y rezago escolar?

Es necesario reconocer el papel que desempeña cada uno de los involucrados. Cuando se habla de la familia como primera fuente educativa, también se dice que *La escuela es el segundo hogar, pero el hogar es la primera escuela*; al tratarse de los gobernantes, es preciso cuestionar si realmente su preocupación es auténtica para promover la calidad más allá de los discursos. Por su parte, la labor del docente como pieza clave, también requiere de autocrítica y autorregulación.

Si bien es cierto que el talón de Aquiles de la educación es la evaluación, también es cierto que calificar y evaluar no son los mismo pues el primero se limita a promediar lo que se le solicitó al alumno y el segundo además implica considerar otros tantos aspectos como son: conocimientos, habilidades, actitudes, interés, disposición y sobre todo el avance y esfuerzo en función de cómo empezó y dónde llegó, es decir de su proceso educativo.

Evaluar no es sencillo, evaluar el nivel de sensibilización y el reconocimiento del arte musical como vía de humanización resulta todavía menos sencillo. Sin embargo, las evidencias de su trabajo fueron sus participaciones, reportes de lectura, actividades, trabajo colaborativo, iniciativa, la forma de dirigirse a sus compañeros y a la profesor, creatividad, etc.

En general reflejaron percatarse de cierto valor e importancia del arte musical en la vida personal y colectiva, que es un tipo de lenguaje particular, así como el trasfondo político que existe en la relación arte y educación, y el papel de los medios masivos de comunicación, en cuanto a lo criticable de las modas musicales.

¿Por qué no trabajar en conjunto lo remedial y lo preventivo?, ¿por qué no procurar curar enfermos en lugar de enfermedades? El proceso educativo escolarizado involucra a estudiantes, docentes, instituciones, sociedad y gobierno; y cada uno deberíamos asumir nuestra respectiva responsabilidad dando nuestro mejor esfuerzo en lo que a cada uno nos corresponde.

Si bien es cierto, las opciones remediales constituyen un aspecto importante que debe ser tomado en cuenta (no únicamente para cubrir demandas estadísticas); así mismo contemplar las acciones preventivas representan una verdadera inversión. Sin embargo, puedo percatarme que como dicha pretensión, implica una visión a mediano y largo plazo, los intentos suelen desvanecerse en el camino pues demandan mucho mayor tiempo y esfuerzo; optando finalmente a los resultados rápidos a corto plazo.

Para que lo remedial y preventivo pudieran ir de la mano, es preciso que el del estudiante nazca el interés por el conocimiento, en otras palabras que interiorice el gusto por saber y comprender. Justo en este trabajo se propone una posible vía para poder lograrlo: trabajando conjuntamente lo afectivo y cognitivo, para cultivar su intelecto y su sensibilidad.

Docente: Profesora relativamente joven con aproximadamente 10 años de experiencia en la docencia en ambos turnos (matutino y vespertino). Se muestra seria, reservada, paciente, respetuosa con los estudiantes y su volumen de voz es

bajo. Casi no faltó a las clases, asistiendo dentro de los 15 mins. de tolerancia acordados desde un principio, refleja un trabajo previo de planeación haciendo uso del pizarrón. Les llevó a los estudiantes el material de lectura fotocopiado para cada una de las sesiones. Muestra un manejo básico de las TIC (pc, cañón, bocinas) pues en ocasiones hubo necesidad de llamar al personal de apoyo técnico.

En este momento me pregunto, ¿existen características particulares que un docente deba poseer como condiciones de posibilidad para determinado tipo de estrategia? El cuestionamiento es válido y oportuno tomando en cuenta que existen tantos estilos como docentes y que cada estrategia demanda cosas distintas. En este caso, los resultados fueron bastante modestos pero ¿dónde termina la responsabilidad del docente y donde comienza la del estudiante y viceversa? Tratándose de la educación escolarizada no puede haber maestro sin alumno pero sí puede haber alumno sin maestro, sin embargo no hay que olvidar nuestra gran Maestra al hablarnos sin necesidad de hablar. Con esto me refiero a que como producto de la interpretación del ser humano, se puede aprender del lenguaje de la Naturaleza, por ejemplo Siddhartha al escuchar al río: "Le parecía que el río le quería decir algo singular, algo que él no sabía aún, que aún le estaba esperando".¹

También es cierto que buena parte del comportamiento de los estudiantes se ve influenciado por el profesor y viceversa. En este caso el estilo mesurado de docencia de la profesora influyó en la dinámica del grupo, y ambiente de trabajo a partir de las relaciones intra e interpersonales. Influyó en cuanto a la poca participación de los estudiantes.

El trabajo docente refleja aspectos positivos y negativos. Dentro de lo rescatable está: el tiempo, esfuerzo y creatividad invertidos para la planeación de la estrategia; el compromiso y disciplina de asistir a todas las sesiones, así como llegar dentro del tiempo de tolerancia acordado; el respeto con que se dirigió en todo momento a los estudiantes; la flexibilidad en cuanto a las prácticas de los alumnos como por ejemplo permitir comer dentro del salón de clases debido a que

¹ Hermann Hesse, *Siddhartha*. México, Tomo. p. 109.

la mayoría expresó llegar a las 7 am. sin desayunar; promover la crítica constructiva y una actitud propositiva con constantes cuestionamientos directos e indirectos, así como innovar e intentar sorprender llevando en las últimas clases un teclado e invitando a tres músicos (uno amateur del CCH y dos profesionales del Conservatorio Nacional de Música) para que fuera más vivencial, así como enriquecer la reflexión.

Dentro de lo cuestionable hizo falta: mucho mayor entusiasmo para estimularlos debido al carácter vivencial de la propia estrategia; mucha más exigencia en cuanto a la disciplina, hábitos, trabajo en clase y extraclase; problematizar y profundizar más sobre la complejidad de los temas abordados; ofrecer más retroalimentación a su trabajo en clase y en el espacio de facebook; pero principalmente hizo falta poner mayor énfasis en la formación de la autonomía en lugar de mantener una actitud maternalista. Es decir, quizá conceder más situaciones ventajosas para llegar al logro de los propósitos, por ejemplo, no haberles pedido hacer la lectura completa de los libros, al dar prácticamente por hecho que no lo iban a hacer y asegurarme que sí lo hicieran durante las clases.

Por lo anterior, es importante reflexionar sobre ¿qué significa ser docente?, ¿un maestro nace o se hace?, ¿el que es buen alumno es buen maestro y el que es buen maestro es buen alumno?

Para ser un docente no basta con estar certificado, avalado y legitimado por una institución, tampoco por el hecho de usar un pizarrón. Ser docente entraña el amor por el conocimiento y el deseo por educar en el más amplio sentido de la palabra.

Pienso que la mayoría de nosotros podemos llegar a ser docentes decorosos llevando una adecuada formación académica y didáctica. Sin embargo creo que el término maestro, además tiene que ver con una vocación innata que si se cultiva puede dar enormes frutos, pues recordemos que puede haber maestros que no se lo han propuesto o que no han ido a una escuela. Ahora bien, hay de todo y no necesariamente el que es buen alumno es buen maestro y viceversa.

Por otro lado, aunque el docente es una pieza clave dentro del proceso, también sería injusto hacer recaer toda la responsabilidad sobre él.

Haciendo una lectura autocrítica y un ejercicio de honestidad sobre mi práctica docente obtengo las siguientes reflexiones. Considero que mi estilo de enseñanza basado en la persuasión a veces cae en el materialismo y la sobreprotección de los alumnos, de ahí que me ha hecho falta exigirles a ellos tanto como yo me exijo a mí misma. Mostrarme con una barrera de distancia tal vez no favorezca este tipo de estrategias más vivenciales, pues generar un ambiente de confianza no está peleado con el respeto mutuo. Reconozco que me hace falta evidenciar con mayor claridad, orden y profundidad mi reflexión y comprensión de las lecturas realizadas, así como dosificar mejor los tiempos de las clases.

Después de la reflexión de esta experiencia, me quedo con las siguientes palabras para seguir trabajando "Reconocer los puntos de lo que no se logra en un acto educativo constituye una excelente posibilidad para modificar la práctica de la enseñanza".²

Debido al vínculo del arte musical con su carácter lúdico, pienso que hizo falta por lo menos una actividad que develara la parte inconsciente, pues una cosa es reconocerse como ser sensible y otra muy distinta serlo. Capitalizando mi experiencia en dicha práctica puedo decir que a pesar de lo accidentado que resultó, entre otras cosas aprendí que los tiempos de crisis son tiempos de retos y oportunidades para crecer como docente pero principalmente como persona.

A manera de conclusión del cuarto y último capítulo de este trabajo se pueden rescatar las siguientes reflexiones. Los fundamentos que sostienen la tradición del Modelo Educativo del CCH, siguen siendo vigentes aún hoy en día, debido en buena parte a su espíritu de libertad y autonomía que lo respaldan. A diferencia de otros subsistemas de bachillerato con tendencias ideológicas, políticas, religiosas, entre otras. Aunque esto no quiere decir que el CCH como institución carezca de tendencias ideológicas, políticas, etc. pues de ninguna forma se trata de una entidad aséptica. Lo que se pretende decir, es que a

² *El docente y los programas escolares.* p.48.

diferencia de otros sistemas de bachillerato donde se privilegia por ejemplo ciertas creencias religiosas muy marcadas; los fundamentos del CCH descansan en la libertad, autonomía y formación de un criterio propio. Dentro de la propuesta se contempló el contexto de la institución, siguiendo el propósito del programa de Filosofía II de la materia de Filosofía. Pese a sus usos y costumbres, principalmente la ley del menor esfuerzo que representa el examen extraordinario.

Mi aportación rescata principalmente las recomendaciones de la EpC y un esquema sobre el Ciclo del Aprendizaje, mismos que resultaron de gran ayuda al momento de la planeación. Compartir mi experiencia sobre la intervención didáctica realizada y plasmarlo como parte de mi trabajo implica hacer un esfuerzo para dar paso a la metacognición. Tratando de explicar lo acontecido durante las ocho sesiones grabadas y alcanzar a percatarse de los diferentes niveles de explicación que se pueden realizar.

Para la estrategia de intervención didáctica son muy importantes las condiciones mínimas para favorecer su correcta instrumentación tales como: un espacio adecuado y equipo para reproducir el audio en un volumen audible, habilidad del profesor para el manejo de la estrategia (contenidos, tiempos, uso de tecnologías, etc.), disposición por parte de los estudiantes para una escucha activa y participación en las diversas actividades.

A grandes rasgos, me puede percatar de que entre los jóvenes aún existe una fuerte tendencia a prejuiciar la llamada música clásica o música culta. Pero por otro lado, se dio un claro reconocimiento de la calidad musical de ciertas piezas al compararlas con otras, aunque al mismo tiempo, algunos de ellos también se reconocieron influenciados por la fuerza que ejercen las modas musicales juveniles del momento.

También la creatividad fue un factor muy importante para el profesor y los estudiantes a lo largo de toda la propuesta, pero también se procuró que fuera acompañado de la reflexión, que la capacidad crítica nos ofrece, evitando caer en tomar la parte lúdica de manera aislada.

¿En un trabajo como éste se puede ser juez y parte? La aplicación de intervención didáctica me recordó la necesidad e importancia de reflexionar sobre mi propia práctica, pues resulta muy sencillo dejarse llevar por la inercia de los años como docente o caer en los extremos al ser permisivo o un tirano. Me queda claro que la calidad de nuestro trabajo, depende en gran medida de nuestra formación, compromiso, pero sobre todo de que seamos honestos con nosotros mismos.

Por último, en un trabajo de esta naturaleza en donde las actuales reformas estructurales que se han venido dando en nuestro país, incluyendo la reforma educativa, nos mueven necesariamente a la reflexión. Cuando Fullan, apelando a lo inevitable y natural del cambio en cualquier ámbito, también reconoce que "[...] no es lo mismo el cambio voluntario que el impuesto",³ es preciso detenernos a cuestionar seriamente sobre la necesidad de los cambios. Preguntarnos para quién resultan necesarios y en qué términos, pues creo que aunque todos los cambios son necesarios, no todos son buenos. Con esto me refiero a que lo verdaderamente importante sería repensar los cambios educativos en función de su necesidad, es decir en el sentido de adecuados y pertinentes; y no únicamente porque "se deben hacer cambios", es decir sólo porque está de moda.

³ Michael Fullan. *Los nuevos significados de los cambios educativos*. p.62.

CONCLUSIÓN

La música además de estar presente en nuestra vida cotidiana de múltiples formas y de ser estudiada desde diferentes ángulos (teológico, antropológico, psicológico, sociológico, etc.); constituye un recurso formativo y didáctico que puede ser aprovechado en nuestras aulas. No como enseñanza de música como tal, sino como enseñanza por la música.

El panorama mundial y su dinámica actual en materia educativa nos habla de que el conocimiento, es un patrimonio y derecho humano. Sin embargo, no basta el acceso al mismo, sino también se requiere de los diferentes grados de participación de sus integrantes, donde influyen las oportunidades, los recursos de toda índole y la voluntad de saber y participar. Si se pretende aspirar a las Sociedades del Conocimiento como desarrollo simultáneo, es menester generar las condiciones.

De lo contrario la brecha cognitiva que existe entre los países desarrollados y los llamados países en desarrollo, tendería más a convertirse en un abismo, pues pareciera que *hay pobreza porque no hay educación y no hay educación porque hay pobreza* y finalmente un círculo vicioso. Por eso, la problemática rebasa el ámbito académico, pues hace falta considerar a todos los actores involucrados: el sector público, privado, político y sociedad civil. Aunque no hay que perder de vista, que dentro de la inclusión siempre quedará alguien excluido. Por eso, el desarrollo simultáneo deberá concebirse como algo deseable mas no permanente. Pero ser conscientes de esto, no debe justificar las injusticias, ni la indiferencia hacia los sectores menos favorecidos.

En países donde a la pobreza económica se le suma la pobreza cultural, el resultado no es nada esperanzador. Se suele decir que *al pueblo lo que pida* sin embargo, ¿quién puede elegir algo que desconoce? y más aún ¿quién puede ir en busca de algo que no desea buscar? En un mundo de opciones musicales, donde al parecer siguen predominando las necesidades creadas artificialmente (música prefabricada), es decir donde la única intención radica en la búsqueda de su

consumo, independientemente de su calidad u otros criterios, tratando de llegar a una de las poblaciones más vulnerable: los adolescentes.

En la medida en que el estudiante cuente con más y mejores oportunidades de adquirir elementos formativos como el de la música y las artes en general, será más probable el desarrollo de actitudes como la sensibilidad, saber escuchar, respetar y capacidades como el pensamiento crítico.

Por tanto, a nivel político-educativo, concebir al arte (música) como parte esencial de un proyecto y como recurso didáctico escolar, constituye una apuesta altamente esperanzadora para las personas y sus sociedades. Estudiosos sobre el tema son partidarios de su cultivo desde la más temprana edad. Y pese a que éstos son incluidos como parte de los programas de estudio a nivel medio superior, la realidad es que en las prácticas cotidianas ha sido un aspecto muy descuidado y poco aprovechado por parte de los docentes, empezando muchas veces por los prejuicios o renuencia de los propios profesores ante dicha herramienta didáctica. La teoría artística-musical no está divorciada de su práctica vivencial dentro y fuera del salón de clase, muchas veces sólo hace falta la creatividad del propio académico para poderlas concretar. Un sistema educativo que no reconozca e incorpore con seriedad el papel del arte en general, incluyendo desde luego la música y la dimensión estética, estará condenado a la mutilación del ser humano y su sociedad.

Sin embargo, la constante intención de debilitar o diluir la presencia filosófica con miras a su desaparición es un claro ejemplo de su indiscutible necesidad y la urgencia de su enseñanza, exaltando su espíritu crítico para favorecer la capacidad de pensar por sí mismo al cuestionar la música que escucha, su papel como consumidor, espectador, intérprete o creador. Es posible desarrollar la sensibilidad del estudiante sin necesidad de recurrir a una ideología religiosa o no como adoctrinamiento, sino como una invitación a ampliar su panorama sobre el mundo. Ser consciente y responsable de nuestra intención al acercarnos a ciertas expresiones musicales.

Un punto que no puede dejar de mencionarse en un trabajo como este donde se aborda la sensibilidad del estudiante, es el de la falta de sensibilidad política por parte de las autoridades encargadas de la educación y su relación con la actual reforma educativa, debido a sus enormes implicaciones en este caso a nivel medio superior. Cuando ésta se fundamenta en la competencia e individualismo, por ende su sentido y espíritu humanista se pierde, o por lo menos se va diluyendo.

En términos generales, lejos de la negativa a una evaluación docente por sí misma, la inconformidad generalizada que se percibe radica esencialmente en el retroceso en cuanto a la problemática salarial, pérdida de prestaciones, la contratación (temporal), permanencia (falta de estabilidad laboral) y promoción del personal académico. "Este proceso se expresa en la asignación de estímulos que llegan a representar más de la mitad de los ingresos de los trabajadores académicos. Sustituye el incremento al salario, con estímulos que no son aplicados a todo el personal y, al no ser parte del salario no son considerados en el cálculo de las pensiones del personal una vez que termina su vida laboral".¹

Producto del espacio radiofónico *Frecuencia laboral* en ABC radio 760 am. los sábados de 7 a 8 hrs., es que contamos con un libro de análisis, crítica y denuncia en el terreno laboral, donde también se expone la situación por la que atraviesan actualmente de los trabajadores del conocimiento. Pero dejemos que Carlos Guillén Soriano² lo exprese con mayor puntualidad:

Los nuevos criterios en la educación y la investigación seguidos por los gobiernos del neoliberalismo, han sido similares a los dictados por los centros financieros internacionales para la política económica: privilegiar la acumulación capitalista hacer de los países periféricos, meros maquiladores del gran capital transnacional. Los continuos cambios en la política educativa expresan la ausencia de un proyecto de estado en la materia y revelan el verdadero papel que el gobierno

¹ Martínez González, Ma. de Lourdes (coord.) *Diez años de frecuencia laboral. El espacio donde los trabajadores son la noticia*. México, SME, CAM UNAM, STAUACH, SUTIN, 2015, p.151.

² Secretario del exterior del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, integrante de la Comisión Política de la Coordinadora nacional de sindicatos Universitarios, de Educación Superior, Investigación y cultura, CNSUESIC.

asigna a ésta. Tanto en la educación como en la investigación científica, se impulsan prácticas que promueven la dispersión y competencia entre los trabajadores académicos, forzando al cumplimiento de metas que equiparan productividad con cantidad, en detrimento de la calidad.³

Entonces bien podemos cuestionar lo siguiente, ¿de qué manera el docente puede seguir cultivando su sensibilidad y pensamiento crítico, cuando debido a dicha precarización laboral, tiene que trabajar en dos o tres escuelas para satisfacer sus necesidades básicas?

Ahora bien, retomando el papel educativo de la música, no por ser sensibles dejemos de ser críticos, ni por ser críticos dejemos de ser sensibles. El cultivo de la sensibilidad debería impulsarnos a la apertura cognitiva-analítica-argumentativa frente a los problemas que acontecen y a su vez el espíritu crítico nos debería empujar a asumir una actitud sensible empezando con nosotros mismos y hacia los demás. Nuestro contacto con la música debiera ser una búsqueda personal, consciente, libre y voluntaria que nace de las opciones y los recursos formativos con los que contemos.

Todo apunta a que las futuras líneas de investigación serán más prometedoras en la medida en que se orienten a la interdisciplina, la dialéctica emoción-cognición, la producción de conocimiento a partir de los distintos grados de creatividad, el papel del juego y la estética cotidiana (prosaica). Aunado a nuestra visión cada vez más desvinculada de las diferentes parcelas del conocimiento entre sí, el cada vez menor tiempo libre (pensemos en las escuelas y trabajos de tiempo completo), nos ha llevado cada vez más a alejarnos de la concepción aristotélica de armonía. El ocio bien empleado para dedicarlo al esparcimiento, donde se incluyan las artes, el deporte, etc. constituye un aspecto necesario que deberían contemplar las políticas públicas educativas como derecho y obligación.

Todo parece indicar que si pretendemos que nuestra práctica docente contribuya al crecimiento de los estudiantes, deberemos comenzar por nosotros

³ *Ídem*, p.163.

mismos, procurando cultivar nuestra propia sensibilidad de la mano con nuestro pensamiento crítico, pues la combinación de estímulos acústicos y visuales junto con una actividad profundizan e intensifican el aprendizaje. Al diseñar nuestras estrategias es importante considerar actividades artísticas (musicales) para el desarrollo de ambos hemisferios cerebrales.

Filosóficamente hablando, para Schiller, con la educación estética se puede acceder a una vida armónica, la belleza como condición necesaria para apartarnos de los excesos pues en esencia tiende a unir, a conciliar y por tanto nos humaniza. Para Ramos, el arte (música) no posee un carácter arbitrario, pues cuando se le presenta sin límites existe el peligro de concebirla de forma caprichosa. Para Bergson el artista (músico) actúa de manera creadora y creativa para concretar su esfuerzo en una obra de arte, que como una ofrenda, comparte de forma generosa con los demás. Por tanto Schiller, Ramos y Bergson coinciden en el carácter vital del arte (música). El primero como posibilidad de armonía, el segundo como arraigo a la vida y el tercero como impulso creador.

Como docentes es necesario preguntarnos sobre la clase de sensibilidades que se están formando (o deformando) en las clases de estética, cómo lo estamos haciendo y con qué propósito. Por eso, nos pronunciamos a favor del cultivo de una sensibilidad con criterio.

Sin embargo, es menester superar el terreno artístico por la dimensión estética, donde los estudiantes se puedan cuestionar a nivel filosófico sus respectivas inquietudes tales como: grafiti, hip-hop, reggaetón, performance, narcocorrido, cine gore, etc. Pero contando con mayores elementos para dicha reflexión. Pues como diría Mandoki, el ser humano es un ser estético, no sólo en la poética (cánones establecidos), sino también en la prosaica (vida cotidiana). Cada quien siente con lo que puede y con los recursos que tiene a su alcance, es decir con un todo: temperamento, carácter, personalidad, influencias socioculturales, cantidad (hábitos) y calidad (intensidad, pasión, profundidad) de sus vivencias.

A nivel psicológico, la música también juega un papel muy importante dentro de contextos de insensibilidad y violencia. Para Winnicott, carecer de vínculos afectivos (esencialmente paternos), impacta desfavorablemente en la vida emocional del niño. La música representaría un recurso psicoemocional que puede favorecer su sensibilidad. Al encontrar en el amor o vínculo afectivo una fuente educativa y esencial que le proveerá de herramientas para la vida, adquirir fortaleza y así sostenerse a sí mismo, evitando tender a la destrucción personal y ajena. Aberastury subraya la necesidad de una relación satisfactoria con los padres para aspirar a un buen mundo interno. La música constituye un recurso psicoemocional muy poderoso de enormes alcances al hacer la función de catalizador de la violencia por la violencia, de nuestros instintos de muerte y destrucción como fines en sí mismos, en favor de la capacidad creadora.

A nivel pedagógico, la música tiene múltiples funciones educativas. Para Piaget, el equilibrio no es un proceso pasivo sino activo, no ideal o perfecto (permanente), pero sí para aspirar a un equilibrio móvil que permita mejores relaciones con su mundo tanto externo como interno en contacto con la sociedad. Los estudios de Vigotsky señalan la relación directa entre la diversidad de experiencias ricas en lo racional y emocional, con la capacidad de creación humana. Saber ganar y perder, aprender a dar y recibir. El carácter lúdico de la música también posibilita el autocontrol y la autodeterminación (frenando el impulso inmediato) del niño en su vida adulta. Así mismo, fomentar la creatividad en el estudiante no es una labor sencilla, pues recordemos que también durante la inquisición hubo un gran alarde de esta.

En el terreno didáctico, es necesario recordar que el proceso de enseñanza aprendizaje es bidireccional, donde como condiciones de posibilidad deben existir el querer educar y el querer educarse. La mejora educativa obedece a múltiples factores. Dentro de la lectura crítica explicativa hubo aciertos y errores de ambas partes y en todo caso es importante hablar de corresponsabilidad, y tomar los errores como fuente de aprendizaje para tratar de mejorar.

Sin embargo, las problemáticas educativas requieren ser analizadas desde

una visión más global a nivel institucional y socio cultural. Hasta el momento con la RIEMS, en el CCH la enseñanza de la estética si bien no se ha visto fortalecida, tampoco se ha debilitado ni mucho menos erradicado y esperamos que la UNAM siga conservando su autonomía.

Dentro de las enseñanzas que me deja la experiencia de mi intervención didáctica fue recordar que la búsqueda de una formación integral (emoción-cognición) para los estudiantes, en primera instancia debe constituir un trabajo personal y constante por parte del docente, y mientras más se cultive, mayores posibilidades tendrá para poderlo contagiar y compartir. Haber cursado la MADEMS en Filosofía me permitió entre muchas cosas, hacer un alto en el camino para reflexionar sobre mi docencia. Trabajar en modificar los aspectos negativos como caer en la falta de exigencia a los estudiantes; así como reforzar los aspectos positivos como mi responsabilidad y compromiso.

Evitando caer en el peligro de concebir a la música y al arte como la panacea a los problemas del ser humano, pues la realidad es más compleja, para evitar su mutilación, todos los esfuerzos encaminados a contribuir en el desarrollo de esta dialéctica emoción-cognición serán valiosos. Pero también es preciso recordar que además de nuestra reflexión y crítica, la música cumple una función social.

Nuestros estudiantes se encuentran en una edad clave para decidir qué rumbo darán a sus vidas en función de sus estudios o actividad futura a la que deseen sumarse. Generar espacios educativos para la reflexión de las diversas expresiones y manifestaciones estéticas musicales y del resto de las artes para posibilitar el desarrollo tanto de la sensibilidad como del pensamiento crítico. Los aportes revisados nos muestran que la combinación de estímulos acústicos, visuales y una actividad, intensifican y profundizan el aprendizaje.

Por lo tanto, la sensibilización musical posibilita seres humanos y sociedades más armoniosas mas no lo asegura y es algo necesario mas no suficiente.

ANEXOS

PROGRAMA: FILOSOFÍA II INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO ÉTICO Y ESTÉTICO

Propósitos: Reflexionará sobre algunos problemas básicos de la estética, con base en su reconocimiento como ser sensible y crítico frente a su entorno social, cultural y artístico, para que valore la importancia de la experiencia estética como un medio esencial de humanización.

Anexo 1: Sesión 1. Abecedario para sordomudos mexicano

Evaluación Diagnóstica

¿Qué es la Estética?

¿Qué es el arte?,

¿Qué es la experiencia estética?

¿Qué es la música?

¿Cuál es la melodía o canción que ha marcado tu vida?

Cronograma

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES. PLANTEL NAUCALPAN

FILOSOFÍA II: INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO ÉTICO Y ESTÉTICO
CRONOGRAMA TERCER PARCIAL

PROFESORA: Adriana de la Rosa Rodríguez		FILOSOFÍA II 802
FECHA	ACTIVIDADES	
25 febrero 2015 10 %	Sesión 1 - Escucha activa - Reporte de lectura - Bitácora Col - Tarea	
4 marzo 2015 10%	Sesión 2 - Escucha activa - Reporte de lectura - Glosario - Bitácora Col - Tarea	
11 marzo 2015 10%	Sesión 3 - Escuchar y observar - Reporte de lectura - Exposición - Bitácora Col - Tarea	
18 marzo 2015 10%	Sesión 4 - Escuchar y observar - Frases célebres - Reporte de lectura - Contrastar dos canciones - Bitácora Col - Tarea	
25 marzo 2015 10%	Sesión 5 - Escucha activa - Reporte de lectura - Cine-Debate - Bitácora Col - Tarea	
8 abril 2015 20%	Sesión 6 - Reporte de lectura - Canción original - Bitácora Col - Tarea	
15 abril 2015 20%	Sesión 7 - Reporte de lectura - Presentación artística - Bitácora Col - Tarea	

22 abril 2015 10%	Sesión 8 - Escuchar, observar y proponer - Plenaria - Bitácora Col - Evaluación
---------------------------------	--

Audio (a)

1. *La llorona*. Susana Harp. (México)
2. *Every body knows*. Leonard Cohen. (Canadá)
3. *Clavicula nox*. Therion. (Alemania)

Tarea

Mis 3 canciones favoritas son... anotar 3 ideas y tres emociones que me surjan a partir de cada canción

Mis 3 melodías favoritas son... anotar 3 ideas y tres emociones que me surjan a partir de cada melodía

Mis 3 cantantes / músicos / grupos favoritos son... biografía y discografía de cada uno

Bitácora Col

1. ¿Qué pasó?
2. ¿Qué sentí?
3. ¿Qué aprendí?
4. ¿Cómo lo aplico a mi vida?

Sesión 2. Audio (b)

1. *Estrellita*. Manuel M. Ponce.
2. *Las valquirias*. Wagner
3. *Canto de los esclavos*. Verdi

Glosario

Estética:

Arte:

Belleza:

Experiencia estética:

Música:

Sesión 3. Video (a)

1. Luciano Pavarotti / Lara Fabian. *Caruso* (Italia)

2. *La Habanera de Carmen*.

3. Música de la película *Blade runner*

Imágenes

1. Beethoven

2. Mozart

3. Vivaldi

4. Schubert

5. Verdi

6. Puccini

7. Wagner

8. Stravinsky

9. Tchaikovsky

10. Mahler

11. Carlos Chávez

12. Manuel M. Ponce

13. Silvestre Revueltas

14. Conservatorio
Nacional de Música

15. Palacio de Bellas
Artes

Sesión 4. Anexo 2: Videos (b)

1. *O mio bambino caro*. María Callas (Grecia)

2. *Las bodas de Fígaro del Barbero de Sevilla*. Rossini (Italia)

3. *Conquista of paradise*. Vangelis (Grecia)

Frases célebres

1. La música es sinónimo de libertad, de tocar lo que quieras y como quieras, siempre que sea bueno y tenga pasión, que la música sea el alimento del amor.

Kurt D. Cobain (1967-1994) *Músico estadounidense*

2. La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo.

Platón (427 AC-347 AC) *Filósofo griego*.

3. Sin música la vida sería un error.

Friedrich Nietzsche (1844-1900) *Filósofo alemán*.

4. Pienso que una vida dedicada a la música es una vida bellamente empleada, y es a eso a lo que he dedicado la mía.

Luciano Pavarotti (1935-2007) *Tenor italiano*.

5. El que escucha música siente que su soledad, de repente, se puebla.

Robert Browning (1812-1889) *Poeta inglés*.

6. La música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón.

Magdalena Martínez (1963-?) *Flautista española*.

7. La música es el corazón de la vida. Por ella habla el amor; sin ella no hay bien posible y con ella todo es hermoso.

Franz Liszt (1811-1886) *Pianista y compositor austriaco de origen húngaro*.

8. La música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu.

Miguel de Cervantes (1547-1616) *Escritor español.*

9. La música puede dar nombre a lo innombrable y comunicar lo desconocido.

Leonard Bernstein (1918-1990) *Compositor estadounidense.*

10 En la música todos los sentimientos vuelven a su estado puro y el mundo no es sino música hecha realidad.

Arthur Schopenhauer (1788-1860) *Filósofo alemán.*

Letra de 2 canciones

MI GATA OFICIAL

Por primera vez en sentimiento verdad
Baby nosotros queremos decirte que en verdad
tu de alguna manera u otra tu eres especial
por decir
Mmmm yo no puedo dejar de quererte
Baby para que si yo contigo me siento bien
Se me hace difícil no verte!!!
Te explico por qué
Tu para mi eres mi gata oficial (BIS)
La que tiene conocimientos de mis pensamientos
La que sabe hasta mi fecha de mi nacimiento,
la que sabe donde trabajo y mi dirección
La única que amanece conmigo en mi habitación,
la que conoce a mi may y a mi pay
A La que le hablo claro y le digo lo que hay,
a que me acepta como soy, siempre sabe donde estoy
y hasta el sol de hoy la única que atención le doy
Tu eres mi gata oficial!

Mmmm yo no puedo dejar de quererte
Baby para que si yo contigo me siento bien
Se me hace difícil no verte
Te explico por qué
Tu para mi eres mi gata oficial
Yo se que te hago sentir mal porque me porto mal
No sé porque lo hago , es que soy medio anormal
Y aunque a veces me encojono
y me pongo medio potrón...
Tu sabes que te quiero un montón!
Tu eres mi gata oficial mi nena la que está conmigo
en las malas y en las buenas
Por la que yo cuento y puede contar conmigo
la que presento como mi mujer ante mis amigos
Mi gata oficial la que tomo de la mano
a donde quiera que vamos, La única que siempre llamo
Mi gata oficial
La que sabe mis problemas con quien discuto temas,
a la que le cuento mis penas
Mi gata oficial

La que saco a jangiar la que me gusta abrazar
y me estremece al besar
Tu eres mi gata oficial
La que le doy explicaciones
con la que tengo relaciones sin condones
Mi gata oficial

Mmmm yo no puedo dejar de quererte
Baby para que si yo contigo me siento bien
Se me hace difícil no verte
Te explico porque
Tu para mi eres mi gata oficial (BIS)

Arcángel

Tareas:

- Escucha en contextos: (calle, cantina, hospital, transporte, antro, centro comercial, auditorio, salas de música, etc.)
- *Música y Medicina*: Conferencia-concierto con música en vivo (entrada libre) en el Colegio Nacional, Donceles 104, Centro Histórico.

MOJÁNDOLO TODO

Tendida con los muslos como alas abiertas,
dispuestas al vuelo,
me incitas, me invitas a viajar,
por lácteas vías y negros agujeros,

levemente desvelados por tu mano,
que juega con pudores y sudores,
enjugando entre pétalos de carne
el estigma de tu forma desnuda.

Mojándolo todo, mojándolo todo, volando por universos de licor.

Húmedas llamas, los labios
que con tus dedos delicadamente,
delatas dilatas para mí,

mostrándome obscena la cueva del milagro,
por donde mana el líquido rayo de vida
incandescente fuente, lechosa lava
salpicaduras de agua profunda que inunda.

Mojándolo todo, mojándolo todo, volando por universos de licor.

Mi boca besando tus labios incendiados,
se dispone a beber en tu cáliz
de polen y licor,
y entre zumos y zumbidos de olas y alas,

libidinosamente libar el néctar
de la flor de tus mareas,
lamiendo la miel salada que tu fluye
y quema mi lengua que vibra lasciva
entre savia y saliva.

Mojándolo todo, mojándolo todo, volando por universos de licor.

Mis alas, de cera batiendo combatiendo
tu fuego en oleadas,
de ardientes espumas y plumas.

E Ícaro volando, tan alto, tan alto,
que a punto de entrar en el jardín del edén
fundido su vuelo por tu derramado sol
cae, como el ángel exterminado
al mar de los naufragios.

Mojándolo todo, mojándolo todo, volando por universos de licor.

Luis Eduardo Aute.

Sesión 5. Clips de películas (ficha técnica)

➤ Título: Los coristas

País: Francia

Año: 2004

Género: Drama, musical

Duración: 96 min

Idioma: Francés

➤ Título: La naranja mecánica.

País: Reino Unido

Año: 1971

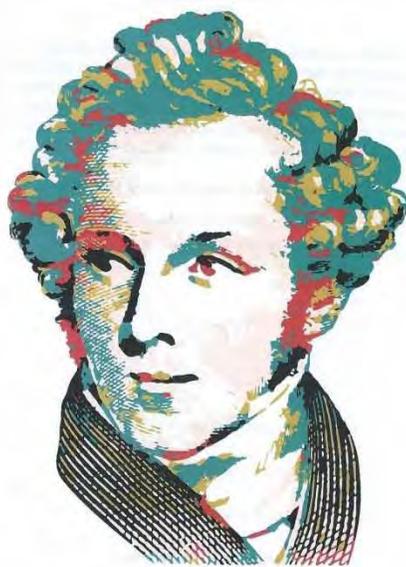
Género: Drama, ciencia ficción

Duración: 136 min

Idioma: Inglés

Clasificación: c

Director: Stanley Kubrick

#ColegioNal_mx facebook.com/ColegioNacionalmx

TRANSMISIÓN VIA YOUTUBE/INTERNET & DIRECTO
www.colegionacional.org.mx

El Colegio Nacional

Donceles 104, Centro Histórico, México, D.F.

ADOLFO MARTÍNEZ PALOMO

Miembro de El Colegio Nacional

Conferencia-concierto

VINCENZO BELLINI

UNA MUERTE INESPERADA (1801-1835)

Lourdes Ambríz

Soprano

Martín Scalona

Clarinete

Sergio Vázquez

Piano

Septiembre

Jueves 3

18:00 h

2015

EL COLEGIO NACIONAL
LIBERTAD POR EL SABER

ENTRADA LIBRE

LOURDES AMBRIZ

Soprano

Soprano mexicana, ha cultivado un extenso repertorio que abarca ópera, oratorio, música de cámara, música renacentista y contemporánea. Ha actuado en numerosos escenarios de Europa, América, África y Medio Oriente. Su actividad la ha llevado a colaborar con prestigiosos directores como Lukas Foss, Enrique Ricci, Miguel Roa y el desaparecido Eduardo Mata. Ha actuado junto a figuras como Plácido Domingo, Justino Díaz, Francisco Araiza, Ramón Vargas y Rolando Villazón. Se ha presentado como solista de las Sinfónicas de Dallas, San Francisco, Centro Nacional de las Artes de Canadá, Orquesta de Cámara de Saint Paul, Simón Bolívar de Venezuela, Deutsche Kammerakademie, la Orquesta de la Ópera de Praga, la Ópera de Málaga, el Ensamble Elyma y el Cuarteto Arditti, entre muchas agrupaciones más. Ha estrenado muchas obras contemporáneas que ha grabado en CD y en 2005 estrenó en México de Enrique González Medina *Siete poeminitos Op. 9* y *Apuntes antes de dormir Op. 30* incluidos en ese concierto.

MARTÍN SCALONA

Clarinete

Nativo de Rosario, Argentina, Scalona comenzó sus estudios de clarinete a la edad de 10 años. Ganó el Concurso Nacional de Solistas de Instrumentos de Viento de La Plata (Argentina) en 1994 y el Concurso Nacional de Solistas de Instrumentos de Viento de Bahía Blanca (Argentina) en el mismo año. En 1995, Martín fue aceptado en el Instituto "Curtis" de Filadelfia, Estados Unidos, donde estudiaría con el maestro Donald Montano, clarinete solista asociado de la Orquesta de Filadelfia. Fue miembro de la Orquesta en residencia y de diversos grupos de Cámara en el prestigioso festival de Verbier, Suiza (1998 y 1999).

Tuvo la oportunidad de trabajar con directores de la talla de Kurt Masur, Simon Rattle, Andre Previn, James Levine, Otto-Werner Müller, Yuri Temirkanov, David Zinman, Wolfgang Sawallisch, Sir Neville Marriner, entre otros.

Actualmente imparte clases de clarinete en la Escuela de "Bellas Artes" de la ciudad de Toluca. Sus alumnos destacados se desenvuelven en importantes puestos artísticos a nivel nacional. Desde 2007 es ciudadano mexicano.

SERGIO VÁZQUEZ

Piano

Inició sus estudios musicales a los 10 años en Torreón, Coahuila, su ciudad natal, donde realizó su debut orquestal con la Camerata de Coahuila. Como recitalista se ha presentado en festivales importantes del país como el Internacional Cervantino y el del Centro Histórico de la Ciudad de México. Su discografía incluye tres discos con el sello Urtext Digital con música de Rossini, Castro, Campa, Galindo, entre otros.

Presentación del libro, *Músicos y medicina*

MARIO LAVISTA

JAVIER GARCADIAGO

SERGIO VELA

PROGRAMA

MALINCONIA, NINFA GENTILE

VAGA LUNA CHE INARGENTI

DOLENTE IMMAGINE DI FILLE MIA

VANNE O ROSA FORTUNATA

DUETTO CONCERTANTE PARA CLARINETE

Y PIANO SOBRE LA ÓPERA NORMA

(ANTONIO SPADINA)

CASTA DIVA, ARIA DE LA ÓPERA NORMA

El docente les proporciona a todos de manera escrita la autoevaluación:

Autoevaluación

Nombre:

Grupo:

1. ¿Asistí a todas las clases?

SÍ NO

Porque...

2. ¿Fui puntual a todas las clases?

SÍ NO

Porque...

3. ¿Fui respetuoso con mis compañeros?

SÍ NO

Porque...

4. ¿Participé de manera constante?

SÍ NO

Porque...

5. ¿Contesté y comenté las preguntas en el portal?

SÍ NO

Porque...

6. ¿Trabajé constantemente en las actividades por equipos?

SÍ NO

Porque...

7. ¿Hice las lecturas tratando de profundizar en la reflexión?

SÍ NO

Porque...

8. ¿Investigué y me esforcé por ser creativo?

SÍ NO

Porque...

9. Si tuviera que asignarme una letra, ¿cuál sería?

MB B S NS

Porque...

10. Si tuviera que asignarme un número, ¿cuál sería?

10 9 8 7 6 5

Porque...

Evaluación diagnóstica.

Agosto 11 2015

Verdúzquez Letva María José

Grupo 717

1. Las 3 cosas que más me agrada son...
2. Las 3 cosas que más me desagradan son...
3. Mis 3 mayores éxitos han sido...
4. Mis 3 mayores dificultades han sido.
5. ¿Qué temas me gustaría ver en Filosofía?
6. Actividades deportivas y artísticas que realiza.
7. Mis 3 opciones de carrera son...
8. Vivo con...
9. Mi filosofía de vida es...

1. → Pertenecer a Cruz Roja
→ Estar con mis amigos
→ Estar con mi familia.
2. → Discutir
→ Estar enojada con mi papá
→ Llegar tarde.
3. → Entrar a la UNAM.
→ Salir adelante
→ Ayudar a mi hermano.
4. → tener tolerancia hacia ciertas personas.
→ Aprobar Matemáticas.
→ Convivir con algunas personas de mi familia.
5. Salud.
6. Voleibol.
7. → Medicina
→ Biomedica.
→ Química.
8. Con mi papá
9. Aprender todo lo que pueda.

Rangel Vera Oscar

1- Mes 3 mayores logros en sído?

Entrar a la prepa, conseguir trabajo y continuar estudiando

2- Mes 3 mayores retos en sído?

Terminar la ~~prepa~~ prepa

3- Las 3 cosas q mas me agradan son?

Pintar, leer y la ullera

4- Las 3 cosas q mas me desagradan son?

Levantarme temprano, la cesaca y hacer exámenes

5 Actividades deportivas y artísticas q realiza?

Pintar

6 Vivo con.

Me mamá y me hermanas

7 mes 3 opciones de carrera son

Arquitectura, Ingeniería civil y diseño gráfico

8 a temas me gustaria ver en filosofía.

Cualquier tema es bueno

9- me filosofía de vida es

Me historia es la de un fracasado que se nega a serlo.

Ese es un gran comienzo

Lesly Arana Rayon.
802

Evaluación diagnóstica

25-Tcb-15.

+1.0

- 1: La estética es... Un tipo de apreciación, una manera de concebir la vivencia de la captación de los valores y comportamiento.
- 2: El arte es... Una forma de expresión, mediante obras de un personaje hacia otros individuos.
- 3: La belleza es... Un concepto de la perfección de un objeto o persona.
- 4: Una experiencia estética es... Cuando observas algo con cierta admiración.
- 5: Mis 3 instrumentos musicales favoritos son...
 - Violín
 - Piano
 - Guitarra
- 6: La música es... Una forma de expresión, mediante melodías creadas por instrumentos.

* Bitácora Col *

¿Qué pasó? Escuchamos distintas melodías para relacionar la música como lenguaje.

¿Qué sentí? En las dos primeras melodías "emoción", optimismo, en el tercer me sentí distinta, ya que el tipo de música no es cotidiana para mí y me sacó de mi órbita.

¿Qué aprendí? No necesariamente tienes que hablar para expresar lo que te gustaría decir, lo puedes expresar mediante diversos medios, en este caso, la música.

¿Cómo lo aplico a mi vida? Cuando no sepa cómo expresarme se que existen diversas maneras.

esj> Barrera 6.

Profra. Adriana
De La Rosa Rodríguez
REVISADO

X 1

¿ La estética es ? ...

lógica de la representación sensible y la
belleza es la perfección de la representación
sensible.

El arte es ...

Una representación de sentimientos y
se asemeja del entorno, lo real y no real
y es plasmado en cualquier plano.

La belleza es ...

Formación de conocimiento
de sí mismo

Una experiencia estética es ...

mis 3 instrumentos musicales favoritos son ...

Piano, Batería, violín.

La música es ...

Un lenguaje de experiencia.

¿ Que paso? Escuche con atención

¿ Que senti? ~~Senti~~ senti que todo mi cuerpo
se relajo, al igual que senti que me abandonaba.

¿ Que aprendi? a meditar, relajar mi cuerpo.
al igual que la musica no se necesita el habla

¿ Como lo aplico en mi vida? lo aplicare al
llevar acabo mis actividades para tener una
meditación constante.

REPORTE DE LECTURA

Nombre: Wendy Jacqueline López Rivera Grupo: 802

1. ¿Cuál es la función del arte (música) frente a la concepción pesimista o sentido trágico de la vida?

Pues que su función especial es reforzar, extender, iluminar, transformar, es decir hacer la vida digna de ser vivida, para que se sienta más real, más viva.
Es un instrumento de salvación.

2. ¿En qué consiste la relación ilusión-realidad del fenómeno estético (música)?

El arte se tiende sobre la realidad para convertirla en ilusión, pero sin hacer perder la conciencia de esa realidad. Para lograr el sentimiento profundo del arte es indispensable mantener una noción clara de la diferencia entre ilusión y realidad.

3. ¿El arte (música) es un lujo o una necesidad, en qué sentido?

El arte no es, pues, un lujo y una superfluidad. El arte sólo se aparta de la vida para elevarla y enriquecerla; hace volver a ella porque aclara su sentido.
El arte no es, pues, sólo un recurso de salvación. Es un descenso y un consuelo, es liberación y liberación y revelación.

BITÁCORA COL

Nombre: Wendy Jacqueline López Rivera Grupo: 802 Fecha: 11-Marzo-15

1. ¿Qué pasó?

Paso que oímos y vemos videos, donde se oía y se veía más la música clásica.

2. ¿Qué aprendí?

No es tanto que aprendí, sino que me llevo de lo que hicimos y lo que me llevo es que creo que la música que oímos habla mucho de nosotras, ya que la música es un lujo desde el punto de vista que lo veamos.

3. ¿Qué sentí?

Me emociona un poco escuchar otro tipo de música, senti una vibración al oír al grupo Von y el de metal con sinfónica.

4. ¿Cómo lo aplico a mi vida?

La música la aplico a mi vida de tal forma que trato de tomar lo mejor de ella, trata de escuchar más allá de lo que la sociedad ofrece, no me ponga barreras para oír música.

CUARTO REPORTE DE LECTURA

Profa. Adriana
De La Rosa Rodríguez
REVISADO

Nombre: ALMA TREVIL CHRISTOPHER Grupo: 802 Fecha: 21/ABRIL/2015

1. ¿De qué manera o en qué ámbitos la música puede ser empleada como un medio para conseguir ciertos fines?

NO Q' SERIA MUY ABSURDO DECIR Q' LA MUSICA PUEDE SER
UNO PARA CONSEGUIR ALGO PORQUE NO ES CREEBLE Q' UNA PERSONA
CON UN TIPO D' MUSICA PUEDAN CONSEGUIR LO QUE ELLOS

2. ¿De qué manera la música puede representar un fin en sí mismo (apreciar el arte por el arte sin otra finalidad más que el goce estético)?

MI PARECER EL ARTE PUEDE SER APRECIADO DESDE DIF. PUNTO
Y DE DIF MANERA. UNA ORQUESTA EN CU, UNA OBRA D'
O HASTA UN CONCIERTO PUEDE SER ARTE, DEPENDE DESDE
TU D' VISTA LO QUIERAS OBSERVAR.

3. ¿La música nos hace mejores personas? Argumenta tu respuesta

NO PORQUE HAY MUCHAS VECES QUE LOS GRANDES COMPOSITORES
CLASICA SON UTILIZADOS POR CUALQUIER TIPO D'
AS Q' AUN JEZ SON PERSONAS CON UN FUTURIAL
FICO.

LA MUSICA NO HACE MEJOR NI PEOR A UNA PERSONA SINO
UN CONOCIMIENTO D' LA VIDA.

BITÁCORA COL

Nombre: PAIOMA TRESO CHRISTOPHER Grupo: 802 Fecha: 8-ABRIL-2015

1. ¿Qué pasó?

MUS (ENFASIS EN DOS PARTES D' PELLICULA) PARA ACLARAR
LA MUSICA ES BUENA O MALA PARA LOS ACTOS D' (A)
PERSONAS

2. ¿Qué aprendí?

APRENDI Q' LA MUSICA A VECES ES UN ESCAPE D'
VIDA ACTUAL Y Q' EN OCASIONES AUNQUE ESCUCHES MUSICA
NO TE HACE MEJOR PERSONA

3. ¿Qué sentí?

EXPERIMENTE EMOCIONES SOBRE LA MUSICA Q' ES UN INSTRUMENTO
BELLEZA ESTETICA

4. ¿Cómo lo aplico a mi vida?

EN LOS MOMENTOS Q' ESTOY DEPRIMIDO O ALEGRE
UCHO DIF. TIPOS D' MUSICA Q' LO Q' HACE ES
ANQUILIZARME

CUARTO REPORTE DE LECTURA

Nombre: Annel Laguna Alvarez Grupo: _____ Fecha: _____

1. ¿De qué manera o en qué ámbitos la música puede ser empleada como un medio para conseguir ciertos fines?

La música artística puede conseguir armonía, puede conseguir creación y si eres músico ese fin puede generarte un empleo.

2. ¿De qué manera la música puede representar un fin en sí mismo (apreciar el arte por el arte sin otra finalidad más que el goce estético)?

El resultado de una "represión cultural" de los contenidos y verdades que se oponen al principio de actuación, eso es la estética.

En un estado emotivo puro en vida interior "contemplando detalles y complacendose en prolongar su estado."

La música carecerá de valor estético si consistiera únicamente en un proceso físico sonoro que no pueda referirse a cierta realidad.

3. ¿La música nos hace mejores personas? Argumenta tu respuesta

¡Claro! Porque con la música te calma y te estabiliza el alma. Con la música somos capaces de crear y generar emociones, melodías y ritmos.

BITÁCORA COL

Nombre: Annel Laguna Alvarez Grupo: _____ Fecha: _____

1. ¿Qué pasó?

Aprendimos lo que es la estética en el arte, simplemente algo más
haya de la belleza.

2. ¿Qué aprendí?

Que la música carecía de estética si solo fuera un proceso estético
o por medio de represión cultural

3. ¿Qué sentí?

Emoción al tener unos conocimientos bien aprendidos.

4. ¿Cómo lo aplico a mi vida?

Siempre tengo a la música en mi vida diaria. No solo en el celular
o la computadora mas bien al caminar entre la calle, o los sonidos
estilizados del canto de un pajarito etc.

CUARTO REPORTE DE LECTURA

Nombre: Macias Reyes Jorge Ebarido Grupo: 902 Fecha: 8-4-15

1. ¿De qué manera o en qué ámbitos la música puede ser empleada como un medio para conseguir ciertos fines?

Puede ser otra manera de tener otro trabajo o un hobby que puede recordarnos una ayuda o puede ser otra forma de poderse ayudar a escapar de la realidad o como motivación

2. ¿De qué manera la música puede representar un fin en sí mismo (apreciar el arte por el arte sin otra finalidad más que el goce estético)?

Por que con la música se pueden por decirlo así sentir las notas además nos hace a veces reflexionar de nuestras vidas. Así como de las personas pueden llegar

3. ¿La música nos hace mejores personas? Argumenta tu respuesta

No

- Por que no toda la música es buena hoy música mala y no los hace malas personas de hecho la música que escuchamos no debería de influir en nuestros comportamientos.

Tal vez nos ayude a dar el paso para tal vez ser mejores personas pero el verdadero cambio esta en nosotros

BITÁCORA COL

Nombre: Marias Reyes Jorge E. Grupo: 802 Fecha: 10-04-15

1. ¿Qué pasó?

Vimos la pel partes de la película la naranja mecánica. escuchamos canciones y hablamos de como nos hacia sentir. Ademas hablamos si la música nos hacia mejores personas

2. ¿Qué aprendí?

Que la musica sirve para muchas cosas buenas como para relajarnos, desestresarnos, tranquilizarnos o son varios formas de escapar a la realidad.

3. ¿Qué sentí?

Pues al escuchar ciertas canciones o melodías tranquilidad, tristeza, me ponía pensativo y reflexionaba

4. ¿Cómo lo aplico a mi vida?

Pues tal vez podría escuchar más géneros musicales así como tratar de comprender que nos transmiten. Ciertas canciones nos ponen de buen humor y tratar de escucharlos más.

CUARTO REPORTE DE LECTURA

Nombre: lilith Aurora Chávez López Grupo: 802 Fecha:

1. ¿De qué manera o en qué ámbitos la música puede ser empleada como un medio para conseguir ciertos fines?

la música es un medio amplio para realizar o conseguir un propósito puesto que la música es empleada en casi todo lo que se hace, puede servir como un medio de trabajo, para comunicarse, para distraerse, para enamorar, etc.

2. ¿De qué manera la música puede representar un fin en sí mismo (apreciar el arte por el arte sin otra finalidad más que el goce estético)?

No es lo mismo oír, que escuchar por tal motivo al escuchar alguna melodía ya sea en un reproductor o en algún concierto estamos apreciando el arte.

3. ¿La música nos hace mejores personas? Argumenta tu respuesta

* Dependiendo

la variedad de géneros musicales involucra a las personas para que igualmente haya variedad de personas ya que muchas veces la música influye en las personas y en su personalidad.

BITÁCORA COL

Nombre: 1171 Aurora Chávez López Grupo: 802 Fecha: _____

1. ¿Qué pasó?

Se vieron partes de la película "La naranja Mecánica"
se escucharon canciones y se habló de lo que nos
provocaban.

2. ¿Qué aprendí?

La música es uno de los medios perfectos para
escapar de la realidad y es una forma
excelente para descubrir el mundo.

3. ¿Qué sentí?

Relajación, tranquilidad.

4. ¿Cómo lo aplico a mi vida?

La música es un medio indispensable en mi vida,
es una forma de relajación, de hacer las cosas con
ganas, de desaburrirme o deprimirme cuando
estoy triste.

¿Quién?

¡Mater! Viva!

802

Ayer, en el decro carnal,
miré tu vida,
reconocí tu parte desinvida,
me mostraste la moneda moral
con tu saliva.
¡oh hora mía!

+3.0

hoy mujer viva,
veo la muerte mas cerca
pero ayer, me intereso tanto tu vida,
que desee morir en tu presencia

Marcame en tu creación,
permíteme meter mi semilla en tu interior.
¡No! respere, entra tú en mí,
lléname de todo, en nuestro vivir

Conoce nuestra felicidad
y míjate de toda mi verdad.
expon tu pecho
y escupe a la moral de tu lecho

Conoce el interior del cielo y Dile a Dios
lo que hemos hecho,
Ríe cubierta de plumas
y danza en la sonrisa mas pura.

CHC

norma

Macías Reyes Jorge Eduardo

Que paso?
Pues nos explica la vida con una lectura, de los
canciones y como las cantan y como las expresan

Que aprendi?
Que hay diferentes maneras de expresar las cosas

Que senti?
~~Una~~ pena, diversión

See

Como lo aplico en y mi vida?
Pues como hablando con las personas y como
expresarnos en la vida diaria

El arte o la musica tiene que ver ~~mas~~ con la razón o
con la emoción
-Con ambas van juntas por que algunas obras
las hacen con sentimientos sea de Paz o de
Furia por eso van juntas

Castro Gomez Yair

6pa: 802

No se sabe de fronteras

See

Musica la ~~mas~~ pura esencia
como humanos parte para obtener trascendencia
expresión de sentimiento hasta de pena
pasando por Jimi Hendrix, Lennon, Bob Marley o a la Novena
de (Bethoven) y Mozart sentimientos reparten
el punto medio entre ~~realidad~~ ilusión y realidad ahí esta nuestra arte
es que aquí no hay decibels
por que para muchos el silencio tiene muchos más decibels
ritmo y danza sus más antiguas raíces
Por ella hacemos todos sacrificios
es ella que nos salva de caer al precipicio
todo un mundo por recoger
ritmos tonos movimiento por conocer
Movimientos libres eso que nos da euforia o nos
desinhibe

Annel Laguna Alvarez.

Grupo: 802.

Poema musical...

Que la música sea el alimento del amor.

La música es sinónimo de libertad
La música compone los ánimos descompuestos
Dale al cuerpo este es la finalidad.
Es tocar lo que quieras y como quieras
Que sea bueno, que tenga pasión queremos libertad.
Que alimente nuestras almas brincederas
Altas elevaciones, suelos firmes y seguros
Mezclar sentimientos revueltos en concretos
Formar arte como subir unas escaleras.
Que hace tal hermosura en un humano
¿Acaso somos mejores creaciones?
Todas nuestras muletas se demuestran con trompetas
Que retiemblan la miseria y la derrota.
Enfadate y juzgarme sino me crees
pero la vida sin música estaría al revés.
Déjame decirte que no todo es melodía
pues el silencio va junto con el ritmo
Yaunque estés solo en algún lugar el
silencio de un pájaro siempre te acompañará.

Rayier

Autoevaluación

Nombre: Hrei Aurora Chávez López.

Grupo:

1. ¿Asistí a todas las clases?

Sí NO

Porque... Por el tráfico porque realizaba alguna actividad o exposición en su horario.

2. ¿Fui puntual a todas las clases?

Sí NO

Porque... había tráfico y no llegaba a tiempo.

3. ¿Fui respetuoso con mis compañeros?

SÍ NO

Porque... Me mostraban respeto y yo correspondía.

4. ¿Participé de manera constante?

SÍ NO

Porque... Eran temas de interés o realizaba tareas con los que podía hacerlo.

5. ¿Contesté y comenté las preguntas en el portal?

SÍ NO

Porque...

6. ¿Trabajé constantemente en las actividades por equipos?

SÍ NO

Porque... Para poder entregar el trabajo a tiempo y bien.

7. ¿Hice las lecturas tratando de profundizar en la reflexión?

SÍ NO

Porque... Para poder entenderlas y así poder realizar la actividad.

8. ¿Investigué y me esforcé por ser creativo?

SÍ NO

Porque... Para poder obtener una buena calificación.

9. Si tuviera que asignarme una letra, ¿cuál sería?

MB B S NS

Porque... me pareció buena el desempeño y las actividades para comprender un tema.

10. Si tuviera que asignarme un número, ¿cuál sería?

10 9 8 7 6 5

Porque... Creo que tuve un buen desempeño en las clases contribuí con participaciones y actividades y entregué la mayoría de mis trabajos.

Positivo fue el buen funcionamiento de las clases, las actividades didácticas para poder entender los temas y las participaciones en el grupo.

Negativo fue la interrupción de clases y no tener una continuidad en temas y perder la idea de lo que vamos hablando.

PINTURAS RELACIONADAS CON LA MÚSICA

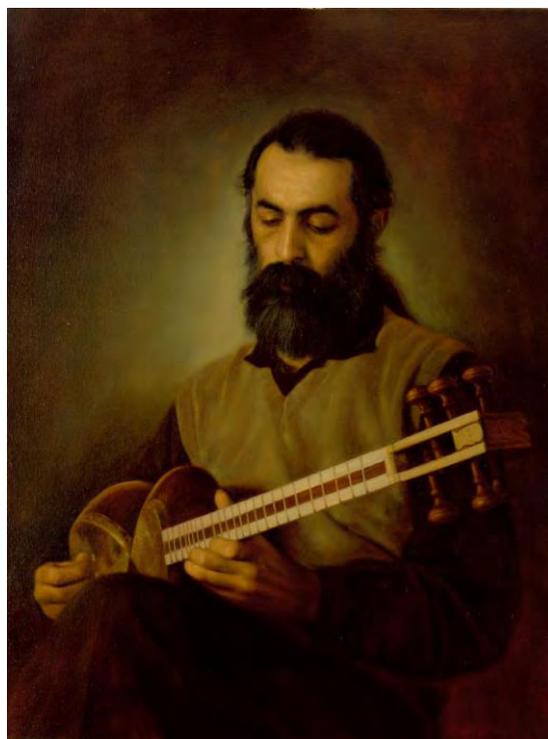
LEONARDO NIERMAN. SONATA

SANTA CECILIA

BOUGUEREAU. CANCIÓN DE LOS ÁNGELES

IMAN MALEKI

KANDINSKY. COMPOSICIÓN 8

EL TALLER DE ATENEA: LAS MUSAS

LEONORA CARRINGTON. FLAUTISTAS FÓSILES

FRANCISCO GOITIA. DANZA INDÍGENA

CARAVAGGIO. EL AMOR VICTORIOSO

E. MANET. EL JOVEN FLAUTISTA

ANTONIO RUIZ. EL ORGANILLERO

BOTERO. CRISOL DE MÚSICAS

MÚSICOS Y RECINTOS

BACH Retrato por Elias Gottlieb Hausmann, 1746

MOZART Retrato por Joseph Lange, 1872

BEETHOVEN Retrato por Joseph Karl Stieler, 1820

ROSSINI Retrato por Vincenzo Camuccini, 1830

RICHARD WAGNER

GIUSEPE VERDI

ÁNGELA PERALTA

MARÍA CALLAS

MANUEL M. PONCE

SILVESTRE REVUELTAS

CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA

PALACIO DE BELLAS ARTES

FUENTES DE CONSULTA

Ferreter Mora, José. *Diccionario de filosofía*. Tomo I. Buenos Aires, Montecasino. 1964. 963 p.p.

González Teyssier, Jorge y García Palacios, Ernesto (coord.) *Documentos y testimonios de la historia del Colegio de ciencias y humanidades*. México, UNAM, CCH, 2013. 300 p.p.

Hacia una cultura de equidad de género en el aula. Cuaderno para el profesor de bachillerato. México, UNAM, CCH, 2012. 269 p.p.

Diagnóstico institucional para la revisión curricular.

México, UNAM, CCH, 2011. 175 p.p.

Programa de Estudios de Filosofía II

Murmullos filosóficos. Ángel Alonso Salas (coordinador) Enero-junio, 2014. Año 3, Número 6. México, UNAM, CCH, 108 p.p.

Sánchez Puentes, Ricardo. *Didáctica de la problematización en el campo científico de la educación* en *Perfiles Educativos*, núm. 61, julio - septiembre, 1993. Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. México. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13206108>

Velázquez Zaragoza, Alejandra. *El desarrollo del juicio moral: aspectos de la teoría de L. Kohlberg*. México, UNAM, ENP. Mixcoac, Preparatoria 8, De la academia a la sociedad. Septiembre 2001, Año 1, Vol. 1, p. 39-43.

Aberastury, Arminda y m. Knobel. *La adolescencia normal. Un enfoque psicoanalítico*. Paidós, p. 35-109.

Adorno, Theodor. *Filosofía de la nueva música*.

Madrid, Akal, 2009, 198 p.p.

_____ *Sobre la música*.

México, Paidós, 2000, p. 90.

Altet, M., Charlier, E., Paquay, L., Perrenoud, P. (coord.) *La formación profesional del maestro*. FCE, 379 p.p.

- Arano Lazo, Adrián Eduardo. *La otra escena de la escuela*. Limusa, 2010.
- Aristóteles, *Poética*.
México, Espasa-Calpe, 1948, p.91.
- Arnaut, Alberto y Giorguli, Silvia (coordinadores). *Los grandes problemas de México*. VII Educación. México, El Colegio de México, 2010, 682 p.p.
- Ausubel. *Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo*.
México, Trillas, 1976, 623 p.p.
- Bergson, Henri. *Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia*. Salamanca, Ediciones Sígueme, 1999, 166 p.p.
- _____ *Introducción a la metafísica/La risa*, México, Porrúa, 1999, 120 p.p.
- _____ *La evolución creadora*. Madrid, Espasa - Calpe, 1973, 319 p.p.
- _____ *La energía espiritual*. Madrid, Espasa - Calpe, 1982, 212 p.p.
- _____ *Las dos fuentes de la moral y de la religión*. México, Porrúa, 1997, 183 p.p.
- _____ *El pensamiento y lo moviente*. Buenos Aires, La Pléyade, 1972, 188 p.p.
- _____ *Duración y simultaneidad. (A propósito de la teoría de Einstein)*. Trad. Jorge Martín, Buenos Aires, Ediciones del signo, 2006, 299 p.p.
- _____ . *L'énergie spirituelle*. Essais et conférences. Édition complétée mercredi le 17 juillet 2003 à Chicoutimi, Québec.
- _____ *L'évolution créatrice*. Édition électronique. Les Échos du Maquis, avril 2013.
- Blythe, Tina y colaboradores, *La enseñanza para la comprensión*. Buenos Aires, Paidós, 2006.
- Carrillo Silva, Jorge, M. *Paquete didáctico para filosofía II*.
México, 2005, Depto de impresiones Plantel Naucalpan.
- Debesse. *La función docente. Tratado de ciencias pedagógicas*. Barcelona, Oikos Tau. 1980.
- De Botton. *Las consolaciones de la filosofía*.
México, Taurus, 2008. 262 p.p.

Díaz Barriga, Ángel. *Didáctica y currículum. Convergencias en los programas de estudio. Colección Problemas educativos*. México, Ediciones Nuevomar, 1986, 145 p.p.

_____ *El docente y los programas escolares. Lo institucional y lo didáctico*. México, UNAM, IISUE, Bonilla Artigas Editores, 2009.

_____ (coord.) *La investigación curricular en México. 2002-2011*. México, ANUIES, 2013, 324 p.p.

Ducoing W. P., Fortoul O. B. (coord) *Procesos de formación. Estados del conocimiento*, Vol. I, 2002-2011, México, ANUIES, COMIE. 20013.

_____ *El docente y los programas escolares. Lo institucional y lo didáctico*. México, Ediciones Pomares, 2005.

Flores Vidales, Alfredo. *Adolescentes en conflicto con la ley. ¿Lo residual de la sociedad?* México, Metonimia, p. 201-274.

Frankl, Víctor. *El hombre en busca de sentido*.
Barcelona, 1988.128 p.p.

Freud, Sigmund. *El malestar en la cultura*.

Fullan, Michael. *Los nuevos significados del cambio en la educación*. Barcelona, Octaedro, 2002.

Gadamer, H. G. *Verdad y método I*.
Salamanca, Ediciones Sígueme, 1996,

Gaillol, Bernard-André. *Artes plásticas. Elementos de una didáctica crítica*.
México, UNAM, 2013. 255 p.p.

García Bacca, Juan David. *Filosofía de la música*.
Barcelona, Anthropos, 1990, 825, p. p.

García Olvera, Francisco. *Reflexiones sobre política y democracia*.
México, SCISA Cultura de servicio, 1999, 42 p.p.

_____ *Reflexiones sobre política y gobierno*.
México, SCISA Cultura de servicio, 1998, 27 p.p.

-
- Reflexiones sobre política y cultura.
México, SCISA Cultura de servicio, 1997, 29 p.p.
- Gutiérrez Rodríguez, Rosa Martha. *Acciones constructivistas para la evaluación de los aprendizajes*. México, Dos culturas, 2008, 83 p.p.
- Hacia las sociedades del conocimiento*. Informe mundial. Ediciones UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura. 2005, págs. 29-39 y 175-213.
- Hans Aebli. *Una didáctica fundada en la psicología de Jean Piaget*. Buenos Aires, Kapelusz, 1985,
- Hernández Otañez, Joel. *Solicitud y estima de sí como líneas éticas en Paul Ricoeur*
- Hesse, Hermann. *Siddhartha*. México, Editorial Tomo, 2015.
- Jankélévitch, Vladimir. *La música y lo inefable*.
Alpha Decay, 229 p.p.
- Jauss, Hans Robert. *Pequeña apología de la experiencia estética*.
Barcelona, Ediciones Paidós, 2002, 95 p.p.
- Kafka, Franz. *El proceso*.
México, Editorial Tomo, 2015.
- Kant, Immanuel. *Crítica del juicio*.
Buenos Aires, Losada, 1961, 358 p.p.
- Krauze, Ethel. *Cómo acercarse a la poesía*.
México, Limusa, 2008, 193 p.p.
- La Filosofía. Una escuela de la Libertad*.
México, UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Tecnología. 2011, págs. 46-149.
- Cornejo A. José, Fuentealba J. Rodrigo (editores). *Prácticas reflexivas para la formación profesional docente: ¿qué las hace eficaces?* Santiago, Ediciones UCSH, 2008, 162 p.p.
- Levinson, Jerrold. *Ética y estética. Ensayos en la intersección*.

- Madrid, La balsa de la Medusa, 2010, 481 p.p.
- Lieberman, Ann. *Fundamentos y perspectivas del currículum*.
- Lipman, Matthew, *El descubrimiento de Aristeo Tellez*. México, Universidad Iberoamericana, 1982.
- Lozano, Lucero. *Estrategias para la enseñanza y el aprendizaje*.
- Mandoki, Katya. *Estética cotidiana y juegos de la cultura*.
México, Siglo XXI, 2006, 188 p.p.
- Marcuse Herbert. *Eros y civilización*
México, Joaquín Mortiz, 1953. p. 186.
- Martínez González, Ma. de Lourdes (coord.) *Diez años de frecuencia laboral. El espacio donde los trabajadores son la noticia*. México, SME, CAM UNAM, STAUACH, SUTIN, 2015, 289 p.p.
- Martínez Palomo, Adolfo. *Músicos y medicina. Historias clínicas de grandes compositores*. El Colegio de México, UNAM, Centro de investigaciones y de estudios avanzados. México, 2015. 200 p.p.
- Mayer, Marcos. *John Berger y los modos de mirar*.
Madrid, Campo de ideas, 2004 p.p. 7-33.
- Nietzsche, Friedrich. *El origen de la tragedia*.
Madrid, Espasa Calpe, 2007, 178 p.p.
- Nussbaum Martha C. *Paisajes del pensamiento*.
México, Paidós, 2008, 798 p.p.
- Peñalosa, C. Eduardo *Estrategias docentes con tecnologías: Guía práctica*
México, Pearson, 2013.
- Piaget, Jean. *El desarrollo del juicio moral en el niño*.
Madrid, Francisco Beltrán, 1935.
- _____ *El mito del origen sensorial de los conocimientos científicos*.
- _____ *Seis estudios de psicología*. Barcelona, Seix Barral, 1981.
- Ramos, Samuel. *El perfil del hombre y la cultura en México*. México, Espasa-Calpe, 1972, 145 p.p.

- _____. *Filosofía de la vida artística*.
México, Espasa-Calpe Mexicana, 1976, 141 p. p.
- _____. *Hacia un nuevo humanismo*.
Barcelona, Anthropos, 2004. 133 p.p.
- Regalado Baeza, Ma. Eugenia. *Lectura de imágenes. Elementos para la alfabetización visual*. México, Plaza y Valdes, 2006, 160 p.p.
- Reyes Bercini. *El cine y la estética cambiante*.
México, UNAM, 2008, 157 p.p.
- Ricoeur, Paul. *Del texto a la acción*.
México, F.C.E., 2004.
- Russell, Bertrand. *La conquista de la felicidad*.
México, Espasa Calpe Mexicana, 1980, 149 p.p.
- Salmerón, Fernando. *Diversidad cultural y tolerancia*.
México, Paidós-UNAM, 1998.
- Sánchez Vázquez, Adolfo. *Invitación a la estética*.
- Schiller, J. C. F. *La educación estética del hombre*.
Madrid, Espasa-Calpe, 1968, 139 p.p.
- _____, *Über die ästhetische Erziehung des Menschen*.
- Séneca, Lucio Aneo. *Máximas, sentencias y aforismos*.
Madrid, Eneida, 2009, 90 p.p.
- Small, Christopher. *Música, sociedad y educación*. Alianza Editorial.
- Süskind, Patrick. *El perfume. Historia de un asesino*.
Barcelona, Seix Barral 1992, 237 p.p.
- Swanwick, K. *Música, pensamiento y educación*. Madrid, Ed. Morata, 1991.191 pp.
- Trías, Eugenio. *El canto de las sirenas. Argumentos musicales*.
Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2007,
- _____. *La imaginación sonora*.
Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2007,
- Trueba, Carmen. *Ética y tragedia en Aristóteles*.

Vargas Lozano, Gabriel (Compilador). *La situación de la filosofía en la educación media superior*. México, Editorial Torres Asociados, 2011, 276 p.p.

Vázquez Fuente, Alicia. *En busca de la enseñanza perdida*. Paidós.

Velázquez Zaragoza, Alejandra y Muñoz Rosales, Victórico. *La enseñanza de la filosofía: Una reflexión filosófica de la enseñanza. Curso-Taller*. México, UNAM, 2005, 104 p.p.

Vigotsky, Lev S. *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*. México, Austral, 2000, 226 p.p.

_____ *La imaginación y el arte en la infancia. Ensayo psicológico*. México, Ediciones Coyoacán, 2011, 109 p.p.

Villoro, Luis. *La significación del silencio y otros ensayos*.

Winnicott. W. D. *El niño y su mundo externo*.

Lumen, Buenos Aires, 1993, p. 13-52, 104-122, 131-191.

Yurén Teresa y Hirsch Ana (coord.). *La investigación en México en el campo Educación y Valores. Estado del conocimiento de la década 2002-2011*, México, ANUIES, COMIE, págs. 113-127.

Alejandro Tomasini Bassols. *Arte y gastronomía en gustos se rompen géneros*. Mérida, Instituto de cultura de Yucatán, 2002, pág. 8 [consultado en <http://www.filosoficas.unam.mx/~tomasini/ENSAYOS/Gastronomia.pdf> el 10 de noviembre de 2015]

<http://www.redcientifica.com/doc/doc200209V150301.html> [La música: un factor de evolución social y humana (II)]

El experimento de Harlow. Disponible en:

<https://www.youtube.com/watch?v=m0YjesTi8Vs>

CNN Noticias México con Carmen Aristegui, *¿qué hay detrás del menor asesinado en un juego?* (2015, mayo). Disponible en:

<https://www.youtube.com/watch?v=Pan7ngTyVal>

