

41025
9

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES.

"CAMPUS ARAGÓN".

**LA IMPORTANCIA DE LA PEDAGOGÍA MUSICAL EN EL
LOGRO DE PROCESOS COGNITIVOS, DENTRO DE LA
FORMACIÓN INTEGRAL EN EL PRIMER GRADO DE
EDUCACIÓN PRIMARIA .**

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

LICENCIADO EN PEDAGOGÍA

P R E S E N T A:

LEONOR CABRERA CORTÉS

ASESOR: LIC. MARTHA BENTATA SANCHEZ.

MÉXICO

2003.

A

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

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 Dios:

Por toda su infinita gracia y por
Iluminarme a la realización de este
Trabajo, así como al término de este
mismo.

A mis padres Martha y Enrique:

Por todo su gran apoyo, por
Guiar en todo momento con cariño y
con cuidado mi camino y por haber
contribuido al logro de mi realización
profesional y personal, infinitas
gracias.

**A mi hermano Enrique y a toda mi
Familia:**

Mil gracias por todo su apoyo y por motivar y acrecentar todos mis esfuerzos y mis logros y por formar parte de mi desenvolvimiento académico, así como por todas sus muestras de cariño y de comprensión.

**A mi asesora Lic. Martha
Bentata Sánchez.**

Mi más sincero agradecimiento y admiración por toda su ayuda, orientación, profesionalismo y entrega, que sin duda alguna han sido el sustento en la elaboración de este trabajo. ¡Mil gracias!

INDICE.

No. De Pág.

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I.

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA MÚSICA.

1.1. Definición de Música.	2
1.2. Historia General de la Música.	5
1.2.1. La Música en la Época Primitiva.	7
1.2.2. La Música en la Antigüedad.	10
1.2.3. La Música en la Época Precolombina.	20
1.3. Desarrollo de la Música en México.	22
1.3.1. La Música en el México Precortesiano.	26
1.3.2. La Música en el México Virreynal.	31
1.3.3. La Música en el México Independiente.	33
1.3.4. La Música en el México Moderno.	35
1.3.5. La Música en el México Actual.	38

CAPÍTULO II.

LA PRESENCIA DEL ARTE EN LA MANIFESTACIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA.

2.1. Definición de Arte.	44
2.2. El arte como expresión cultural.	47
2.2.1. La Música como Expresión Artística.	51
2.2.2. La Formación Musical vinculada a los valores artísticos.	54
2.2.3. La formación Musical como ente transformador de la cultura.	58
2.3. La Influencia del Arte en la Educación.	61
2.3.1. Las aportaciones musicales en la Formación de la Educación Artística.	64
2.3.2. Educación, Arte y Cultura.	66

CAPÍTULO III.
LOS DIVERSOS TIPOS DE MÚSICA APLICABLES AL CAMPO
EDUCATIVO.

3.1. La Música Clásica.	73
3.1.1. Breve bosquejo del Estudio de la Música Clásica.	77
3.2. Importancia de la Música Clásica y sus aplicaciones al Ambito Educativo.	95
3.2.1. La Enseñanza de la Música Clásica en la Actualidad.	102
3.2.2. La Enseñanza de la Música Clásica en el Primer Grado de Educación Primaria.	107
3.2.3. Aportaciones cognoscitivas de la Música clásica.	112
3.3. Principales Métodos aplicables a la Enseñanza Musical-Educativa.	118
3.3.1. El Método Kodály.	121
3.3.2. La Corriente Minimalista.	131
3.3.3. La Pedagogía Musical.	135
3.4. Las Canciones Infantiles.	142
3.4.1. Antecedentes Históricos de las Canciones Infantiles.	146
3.4.2. La Función de la voz en la Música Infantil.	150
3.4.3. Francisco Gabilondo soler Principal Pionero de la Música Infantil en México.	157
3.4.4. Importancia de las Canciones Infantiles en el Primer Grado de educación Primaria.	161
3.4.5. Aportaciones Cognitivas de las Canciones Infantiles.	165

CAPÍTULO IV.

LOS PROCESOS COGNITIVOS ALCANZADOS EN BASE A LA PEDAGOGÍA MUSICAL EN EL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SU ORIENTACIÓN A LA EDUCACIÓN INTEGRAL.

4.1. Importancia de los programas y sus aportaciones al ámbito pedagógico.	169
4.2. La construcción de procesos cognitivos a partir de programas musicales.	174
4.3. La función didáctica de la música dentro del primer grado de educación primaria.	179
4.4. La construcción de procesos cognitivos en base a la aplicación de la música clásica y las canciones infantiles.	190
4.5. La formación integral vinculada a los procesos cognitivos, generados por la pedagogía musical.	196
4.5.1. La construcción de habilidades y procesos cognitivos en base a la pedagogía musical en el primer grado de educación primaria.	200
4.5.2. La formación educativa-Integral fundamentada en procesos pedagógico-musicales, el primer grado de educación primaria.	230

CONCLUSIONES.

ANEXOS.

BIBLIOGRAFÍA.

INTRODUCCIÓN.

La educación del ser humano forma parte de un contexto socio-cultural en el cual convive, construye y transforma. Dicha educación debe ofrecer la posibilidad de desarrollar capacidades y habilidades tendientes a comprender la realidad, una realidad que cambia constantemente y a su vez, generar nuevos acercamientos hacia esta misma.

La Educación Primaria es la encargada de construir las bases que vinculan al alumno con la realidad tanto cultural, social como individual. Esta educación se compone de seis grados, en los que el alumno va adquiriendo aprendizajes que van desde la interacción del lenguaje oral, escrito y numérico, al de conocimientos más generales y graduales de acuerdo al nivel académico de este mismo.

El acercamiento del alumno a la Educación Primaria inicia en el primer grado; puesto que es ahí en donde se construyen las estructuras de aprendizaje que necesita cada alumno para su posterior desenvolvimiento, es por esto mismo que el primer grado es el principal campo de acción en el que podemos fundamentar los inicios de una Educación Integral, una educación que forme en el alumno su conocimiento, su creatividad, su imaginación, su sensibilidad, y su esencia humana. Esta educación debe complementar la necesidad de una educación netamente académica y la de una educación artística, en la que el alumno obtenga un desarrollo integral en todas las áreas de aprendizaje, sin lugar a dudas para lograr este acercamiento entre la educación académica y la educación integral podemos utilizar a la Pedagogía

Musical ya que al hacerlo visualizaremos al campo educativo de una forma más completa, partiendo de elementos teórico-prácticos en los que ubicaremos su papel en el contexto educativo.

Evidentemente la Educación Musical en un sentido puro y directo influye benéficamente en el alumno con respecto a su aprendizaje logrando que sus capacidades se vayan desarrollando en vías de conseguir captar todo aquello que forma parte de su Educación Integral. Con esto queremos decir que, utilizando a la música como un método didáctico que el docente pueda ocupar para lograr conseguir la construcción de nuevos procesos cognitivos en base a la concentración y manipulación del alumno, conseguiremos ubicar su aprendizaje en un sentido lúdico, epistemológico en el cual fluya la parte sentimental, afectiva, sensomotora e intelectual de cada alumno, tan necesarias en la Educación Integral.

Así, al hacer alusión a la música debemos comprender que esta misma constituye una forma de comunicación entre los seres humanos; en donde se expresan ideas, pensamientos, sentimientos y sobre todo, trata de explicar vivencias vinculadas al contexto socio-cultural al cual pertenece el hombre. La música acompaña a todo ser humano desde que es pequeño, en sus acordes lleva implícita la melodía, el ritmo, la emotividad, por esto mismo la música clásica y las canciones infantiles son las más adecuadas para lograr contextualizar el sentido que tiene la Educación y la Pedagogía musical, un sentido creativo, estético y formativo en el que podemos ubicar las habilidades que el alumno puede generar, habilidades que van desde el aprendizaje de las

letras, el reconocimiento de estas mismas, el de números y su aplicación en la lecto-escritura, al de generar un desarrollo ambiental, social e individual en el alumno. En este sentido, la música, sus estructuras musicales proporcionan valiosos elementos para trabajar ya sea dentro o fuera del aula escolar las áreas de aprendizaje, áreas que tienen que ver con la cuestión académica, motora, intelectual, creativa, sensitiva, expresiva, inventiva, grupal, individual, en conclusión integral.

Es por tal motivo que en esta presente investigación establecemos los fundamentos necesarios para generar una propuesta pedagógica que permita orientar un enlace entre el campo pedagógico y la pedagogía musical, tomando al Método Kodály, la corriente Minimalista, la música clásica y las canciones infantiles como principales ejes y por contener estructuras metodológicas que pueden construir un vínculo directo con la formación integral en el primer grado de educación primaria. Así al hablar de formación integral pretendemos incorporar tanto a la formación académica del alumno como a la formación artística puesto que en ellas podemos encontrar un desarrollo más significativo del alumno, un desarrollo que va más allá de lo enciclopédico y de lo memorístico, en donde la creatividad, la expresión artística y la invención del alumno constituyen los principales fundamentos de la aplicación de la pedagogía musical en la educación.

Por consiguiente, esta presente investigación se conforma de cuatro capítulos y a su vez fundamenta su desarrollo en los planos: Teórico-Experimental. En el aspecto teórico ubicamos a los dos primeros capítulos ya

que son el sustento teórico de esta misma y conforman el análisis exhaustivo de los principios teóricos para poder relacionarlos, así como la interpretación de los mismos con respecto a la realidad educativa actual. En el aspecto experimental ubicamos a los últimos dos capítulos, los cuales dejan ver el papel del constructivismo como un vector muy importante en la aplicación de la pedagogía musical, así como los efectos que esta misma puede llegar a generar en el campo educativo, efectos que evidencian la necesidad de construir aprendizajes desde una postura más gradual, funcional y activa, mismos que se encuentran implícitos en el programa que proponemos en esta investigación, el cual cuenta con los elementos necesarios para llevar a cabo la aplicación e interacción de la pedagogía musical en el campo educativo.

CAPITULO I.

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA MÚSICA.

En la historia de la humanidad la música ha obtenido un valor artístico de suma importancia.

La Música ha marcado la constitución de una serie de intereses, gustos, conocimientos hasta llegar a su propia transformación.

La importancia del presente capítulo recae en primer lugar en la conceptualización de la música, en la forma de concebirla y en la forma en que dicha concepción se fusione hasta considerarla como una forma de expresión y manifestación cultural.

Este primer acercamiento parte de la concepción de la música como tal y recae en un segundo acercamiento como lo es la historia general de la música.

Evidentemente al hablar de la historia de la música debemos partir desde varios puntos de vista: como lo es la evolución de los instrumentos y el uso de los sonidos, así como también las características de la música de cada pueblo, nación o época, para que conjuntamente todos estos elementos nos entreguen el espíritu, el alma y la esencia de los pueblos y de los individuos y con ello nos den los medios necesarios para comprenderlos y entenderlos mejor.

Por tal motivo conoceremos la historia general de la música comenzando desde la creación de la humanidad, los pueblos primitivos, los

pueblos de la antigüedad y con ello visualizar el desarrollo y la transformación de la música en la época precolombina hasta llegar al su desarrollo y evolución en nuestro país, en el México Precortesiano, Virreynal, Independiente y contemporáneo.

Es importante aclarar que existen muy pocos datos acerca de la historia de la música sobre todo en los pueblos primitivos, por esto mismo hacemos hincapié en que estos datos constituyen un testimonio que nos hace comprender el valor de la música en la vida del hombre.

Una vez establecida la importancia que tiene este capítulo comencemos con nuestro primer postulado el cual es la definición de la música:

1.1. DEFINICIÓN DE MÚSICA

A lo largo del tiempo la música ha sido considerada como una manifestación cultural y artística en la cual se expresan sentimientos y estados de ánimo.

Para el autor Guillermo Orta Velázquez: "La música es un medio de expresión cuyo elemento esencial de producción es el sonido."¹

¹ Orta Velázquez, Guillermo, Elementos de Cultura Musical. 19ª. Edición. Editorial textos Universitarios, México 1978. p. 7.

La música es una de las artes del tiempo ya que una obra musical no puede escucharse y apreciarse instantáneamente debido a que su sola audición lleva consigo varios minutos. Esto implica que el tiempo es esencial para su desarrollo y existencia.

En este sentido se puede decir que la música es "El arte de combinar bien los sonidos en el tiempo"²

Por otra parte, toda obra musical conlleva en su apreciación una motivación, una lógica y una realización que le otorga la categoría de una obra por sí misma.

En muchas ocasiones, al escuchar una obra musical de cualquier tipo, la primera sensación que se experimenta es una expresión de alegría, tristeza, movimiento, quietud, inquietud, etc; esto demuestra que la música es ante todo "expresión" y que está inmersa en un tiempo y un espacio en los cuales el ser humano puede encontrar una forma de comunicación con el medio que le rodea. Dicha comunicación debe tomar como punto de referencia a los siguientes elementos:

a) La impresión general: Esta se orienta en un hecho simple y sencillo, la obra musical puede gustar o no como resultado de un estado de ánimo o una sensación.

b) La comprensión: El mayor conocimiento y reconocimiento de la obra proporciona mejores elementos para apreciarla.

² Cataño M, Fernando et Carrillo Paz, Gustavo. Temas de Cultura Musical. 6ª. Edición Editorial Trillas México, 1974. P.11

c) La valorización: El conocimiento de su estructura, de su intención, genera factores suficientes, para gozarla y apreciarla.

La música despierta en el ser humano, muchas sensaciones que se encuentran en lo más profundo de su ser, y que muchas veces evocan una forma de vivir.

La música como muchas otras obras artísticas y como el pensamiento humano no es exclusiva de una época, de un país o de un idioma. Pero tiene la gran ventaja de que es más fácilmente comprensible porque está ligada al hombre por lazos más cercanos y menos formales: por el sentimiento, que no tiene idioma, color, lugar o tiempo, es universal y permanente.

De esta concepción se desprende la idea de que la música es "El arte del sonido ordenado"³ y que debe ser escuchada y apreciada musicalmente, es decir por sus mensajes, por su sonoridad y orden, dejando a un lado su significado formal y elaborado.

La música es el mensaje sonoro que une a la humanidad y le otorga un valor creativo, perteneciente a la diversidad de necesidades e intereses personales.

³ Caballero, Cristián. Introducción a la Música. 5ª. Edición. Editorial Edomex, México, 1998. p. 19

1.2. HISTORIA GENERAL DE LA MÚSICA.

Al hablar de la historia de la música surgen algunos fundamentos que debemos tomar como parte importante.

No se puede asegurar con exactitud cuándo tuvo sus inicios la música; pero sí se puede asegurar que no tendrá fin mientras la humanidad deje de existir.

La música es una función natural del hombre.

"Desde la creación, antes de la existencia del hombre, la tierra no permanecía en silencio: el viento soplaba entre el follaje, los ríos murmuraban, entre las rocas, las olas del mar reventaban contra la orilla, los animales tenían su propio lenguaje, sus gorjeos, sus bramidos"⁴

Al llegar el hombre comenzó a observar la naturaleza, y encontró en ella toda una gama de sonidos producidos por el trinar de las aves, por el paso del viento, en los bosques, en la naturaleza misma. En un principio obtuvo de todo esto diferentes sensaciones que le otorgaron la idea de reproducir algunos de estos sonidos, por medio de la imitación. De esta forma es como surgió la música en un sentido rudimentario, ya que únicamente se reproducían sonidos rítmicos con piedras, pedazos de madera, huesos, etc.

⁴ Orta Velázquez, Guillermo. Op. Cit. P. 44.

La evolución del hombre se orienta en línea recta con la evolución de los sonidos rítmicos, ya que con el paso del tiempo el hombre mismo le fue otorgando un valor más significativo al momento de buscar la manera de producir sonidos distintos de los que ya conocía, de los que percibía en todo momento. De aquí que se hiciera necesario la utilización de otros instrumentos que produjeran sonidos más definidos y más complejos. De esta forma aparecieron así las flautas, los tambores, las sonajas y otros instrumentos musicales.

El sonido como tal siempre le interesó al hombre y por esto mismo nunca ha permanecido indiferente a él.⁵ Con él ha logrado crear melodías, obras musicales que van más allá del tiempo y de las fronteras.

El sonido ha sido un factor muy importante en la expresión de sentimientos y en la creatividad del hombre.

Todos los seres humanos nacen con aptitudes musicales como el oído, la voz, etc, pero la forma de crear su música es diferente, ya que en esto interviene el temperamento, la educación, la época, la convicción y el espacio en el que se desenvuelven.

La influencia de la música en el hombre ha sido siempre impresionante; ha tenido y seguirá teniendo aplicaciones tanto reales como legendarias. Reales por su importancia en la cultura, religión, fiestas, guerras, etc.

⁵ El sonido es definido como una manifestación de mensajes que suelen ser comunicados mediante un orden y un valor emotivo.

Y legendarias por su significado en las grandes historias y sobre todo en la visión que les otorga al momento de contextualizarlas.

Para lograr comprender el desarrollo que ha tenido la música es importante conocer la concepción y razón de ser que le otorgaron la época primitiva y los pueblos de la antigüedad.

1.2.1. LA MÚSICA EN LA ÉPOCA PRIMITIVA

Por época primitiva debemos entender a todos aquellos pueblos anteriores, en varios siglos, a la etapa que se conoce por los documentos más antiguos. Más ampliamente aún, a todas aquellas agrupaciones más elementales y sencillas.

"Todo permite creer que la música fue conocida y practicada por todos los pueblos primitivos. Es fácil comprender como se dio cuenta el hombre del valor del sonido, al momento de estar solo en medio de la naturaleza: Por todas partes lo rodeaban ruidos y sonidos, unos agradables y otros apacibles, otros imponentes, amenazadores y sombríos, otros dolorosos y penetrantes."⁶

Estos ruidos eran producidos por las aves, por los animales salvajes, por las hojas secas, por el rayo, el agua, el viento, etc.

⁶ Orta Velázquez, Guillermo. Op. Cit., P. 53.

El hombre primitivo era incapaz de comprender y explicar la causa de los fenómenos naturales que le rodeaban, pero no ignoraba su realidad y todo aquello que formaba parte de esta misma.

Pronto fue necesario explicar el por qué de dichos fenómenos. Para lograr tal explicación él fabricó una teoría sencilla: "El Animismo".⁷ En esta teoría orientó su personalidad hacia las cosas que le rodeaban y con ello comenzó a creer que todos los fenómenos eran producidos por seres semejantes a él, pero más poderosos e invencibles; divinidades y espíritus, con los cuales según su concepción, poblaba el mundo y el espacio.

Al encontrar esta explicación de acuerdo con su forma de vivir y de existir, el hombre primitivo necesitó de una serie de factores para poder mantener su estancia y por consiguiente, el dominio de las cosas que le rodeaban.

Dichos factores eran: la música, la palabra, las dádivas y las ofrendas, que en un momento determinado las consideró cultos para mantener contentos a las divinidades.

La música, porque con ella se hacía comprender, las dádivas y las ofrendas, porque con ellas demostraba su sumisión y agradecimiento.

De estos elementos resaltan como parte importante la música y la palabra, puesto que de la primera dependía el tono adecuado para dirigir la palabra.

De esta manera, es como la música fue considerada por el hombre primitivo como "útil y práctica", de carácter religioso o mágico, y a su vez como un medio de expresión individual y grupal.

⁷ Este término debe ser comprendido como una doctrina que considera el alma como principio de acción de los fenómenos vitales. Un culto a los espíritus.

La música religiosa del pueblo primitivo le permitía implorar, suplicar, alabar, con la tendencia mágica, el hombre podía mandar, ordenar, etc.

Para el hombre primitivo, la magia fue el principal vector que le permitió dominar el medio que le rodeaba y a su vez comprenderlo.⁸ Es por tal motivo que entre estos pueblos existieron piezas musicales cuya finalidad era obtener beneficios para la vida colectiva: la siembra, la cosecha, la pesca, para obtener lluvia, buen clima, etc. Y por otra parte también la utilizaba para alejar a los "malos espíritus", las enfermedades y alegrar a sus divinidades.

Estas obras musicales significan y seguirán significando un simbolismo compuesto de esencia y valor artístico. En donde se puede encontrar a lo místico y lo artístico en una misma línea y con ello la tendencia de otorgarles un valor social y cultural a estos pueblos.

El hombre primitivo producía su música con los elementos que tenía a su alcance; su órgano de fonación, sus manos, etc.

Posteriormente comenzó a fabricar y utilizar los primeros instrumentos musicales: piedras, caparazones de tortuga, calabazas huecas, huesos, conchas marinas, pedazos de madera, etc, hasta llegar a los primeros tambores y flautas. Estos últimos marcaron el resultado de una evolución en estos pueblos, así como la necesidad de encontrar medios de expresión más complejos de acuerdo con las condiciones de vida.

⁸ La concepción que tenía el hombre primitivo con respecto a la magia, radicaba en el poder que ejercían los fenómenos que le rodeaban, en las creencias de conseguir favores y servicios en vez de mantener un equilibrio entre el mundo humano y el mundo espiritual.

Evidentemente la forma de vida del hombre primitivo marcó el punto de partida para ubicar los inicios de una civilización humana, compuesta de tradiciones e ideologías propias de su época, así como la función de la música en la concepción de la vida misma, y en el contexto cultural-artístico.

1.2.2. LA MÚSICA EN LA ANTIGÜEDAD

Los primeros datos que se tienen sobre la existencia y desarrollo de la música corresponden aproximadamente, a unos 4,000 ó 3500 años antes de J.C. y pertenecen a **EGIPTO**:

“ Son relieves encontrados en las tumbas de los faraones que representan bien a los músicos tocando diferentes instrumentos musicales o bien cantando o danzando, acompañados de esos mismos instrumentos, mientras que, con la mano parecen indicar los cantares de la melodía o quizá la impresión que les causaba la música que ejecutaban.”⁹

Es importante resaltar que en la tumba del rey Hunos, último faraón de la V dinastía (del imperio antiguo), en los corredores y la cámara mortuoria de este rey se encontraron importantes inscripciones acerca de la música. De estos

⁹ Ona Velázquez, Guillermo. Op. Cit. P. 54.

datos surgieron las primeras conclusiones que dejaron ver el gran valor, la gran utilidad y el lugar que ocupó la música en las costumbres de aquella época.

Los instrumentos egipcios constituyeron un gran avance técnico en su manufactura, en diferencia a los instrumentos de los pueblos primitivos. (Fig. 1). Surgen las arpas, tal vez nacidas de los arcos del cazador. Estas arpas estaban adornadas en su base o apoyo con un tributo de Isis o un símbolo de Osiris y el cuello terminado con una cabeza de la diosa de la justicia.¹⁰

Fig. 1 Músicos danzantes egipcios

Las flautas de caña, con varios taladros, para producir sonidos diferentes, el doble clarinete, fueron utilizados en las ceremonias de culto.

Gran parte de las costumbres egipcias fueron manifestadas en la cámara mortuoria del rey Hunos, ahí se encontraron fórmulas para prevenir determinados males y se le otorgaba a la música un gran valor en el culto a los muertos cuyo tema fue de gran importancia.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

¹⁰La cual tenía un ramillete de plumas. Esta decoración probablemente tenga relación con el culto de Isis, Osiris y Thot, en quien recae la adoración a los creadores de la música

Durante el Imperio Medio (XI y XII dinastías), la economía en Egipto alcanzó un desarrollo más significativo, el cual se caracterizó por el comercio y el contacto con otros pueblos para lograr establecer relaciones más estrechas. Este desarrollo modificó las costumbres musicales y a los instrumentos, quienes a su vez también se vieron notablemente influenciados. La música adquiere una nueva sonoridad.

En los años 1430-1530 se obtuvieron los primeros datos acerca de la relación entre los egipcios y las costumbres musicales asiáticas, en donde se sustituyó a la flauta de sonoridad suave, por el doble oboe, se introdujeron los tambores, se cambió la forma del arpa, de curva en angular, etc.

En la XVIII dinastía, se estableció en la corte, la orquesta de origen oriental, en la cual las esclavas participaron de forma activa en la música, y se otorgó un reconocimiento al papel de la mujer en la música.

A esta época se le reconoció como la mayor época de Egipto en la vida internacional, pero pronto existió la necesidad de retomar las costumbres antiguas, y en los templos la música volvió a su pureza. Se prohibió la influencia de la música extranjera, con la finalidad de devolverle a la música egipcia su originalidad y su virtud que le otorgaron el tiempo y las tradiciones.

GRECIA: En este país el arte musical influyó de igual forma en la cultura y realidad social.

La música ha sido y seguirá siendo de gran estimación para los griegos, su valor ha ejercido una gran influencia en el desarrollo de su cultura.

Los grandes filósofos y pensadores griegos coadyuvaron en la formación de un sistema "Fisicomusical", estructurado de tal manera que generó una teoría musical majestuosa: representaron a los sonidos por medio de las letras del alfabeto.¹¹

La música en Grecia se extendió en todo el pueblo, sin importar la condición social y la diferente visión de la realidad. Se estableció la educación musical como obligatoria hasta los 30 años. Esto dio como resultado que los ciudadanos participaran colectivamente en la ejecución y creación de obras musicales.

El arte musical griego se encuentra vinculado a la magia y a la religión, de ambos nació el "Lirismo Magnífico" y el "Drama impresionante", los cuales tuvieron lugar en los certámenes y concursos musicales, desarrollados en la celebración de los juegos olímpicos.

En estos concursos se demostraba la capacidad y la habilidad de los ejecutantes en la interpretación de temas relacionados con las tradiciones y creencias. El tema preferido, entre otros fue el combate que Apolo había tenido con la serpiente pitica o dragón para poder apoderarse del lugar donde se construiría más adelante el templo Delfos.

Es importante resaltar que en la cultura griega la visión Apolínea del mundo, significaba tal y como lo señala Nietzsche: "armonía, quietud y el reposo del alma".¹²

¹¹ Esto es lo que ha permitido descifrar y conocer los documentos existentes de la cultura griega hoy en día.

¹² Nietzsche, Friedrich, El nacimiento de la tragedia. 3ª. Reimpresión. Editorial Alianza. México, 1993. p. 23-4.

De igual forma las obras musicales griegas no pueden olvidar la gran importancia de la música Dionisiaca, la cual otorgaba "Embraguez y Éxtasis" a la música. Y tal como lo describe de nueva cuenta este autor: "El principio de Individualidad desaparece y la colectividad triunfa"¹³

Es por tal motivo que la cultura musical griega, es un torrente de magia, de vitalidad, de entusiasmo, en donde las tradiciones y los hechos de la vida cotidiana marcan su visión del mundo.

Esta visión la representaban por medio de los siguientes géneros musicales: el Pean , en honor al dios Apolo o de los demás dioses, cuyo origen lo remontaban a la acción de gracias por la recuperación de la salud, el Terno (o lamentación), basado en motivos tristes y melancólicos y en la tragedia griega.

ROMA: Al iniciar Roma la conquista de Grecia, la música recibió una gran influencia de este pueblo. Las leyendas se establecen como himnos y las canciones acompañadas por flautas, eran interpretadas en las ceremonias religiosas y en los festines.

A pesar de todo lo que significó la música en Grecia, en Roma se volvió un "adorno Social", el cual tenía como misión exaltar la vanidad en las personas, otorgándole con esto, falta de originalidad y virtuosismo.

¹³ *Ibid*, P. 235.

En Roma se fundó un conservatorio para la enseñanza de la música, una enseñanza musical deficiente y superficial debido a la mala organización existente en este mismo, y por tal motivo no obtuvo un buen desarrollo.

Entre los romanos existió la necesidad de valorar las cosas grandes y ostentosas, y un ejemplo característico de ello fueron los instrumentos y los conjuntos musicales, los primeros fueron los mismos que utilizaron los griegos, aunque se diferenciaron en su tamaño.

Se construyeron liras de enormes proporciones (Fig. 2); trompetas de hasta metro y medio de largo. Con los conjuntos musicales se pusieron de moda los "virtuosos", los que tocaban con muchísima habilidad y esplendor algún instrumento musical, pero aún y con todo esto, la calidad de la música fue decayendo cada vez más.

Fig.2 Romano tocando la lira.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

Solo una agrupación pudo salvar a la música de este decaimiento, dicha agrupación fue la Iglesia católica, la cual se refugiaba en catacumbas para poder practicar sus ceremonias y con ello defender sus creencias y otorgarle a la música calidad y reconocimiento.

INDIA: Para los hindúes la música también mantuvo una relación muy estrecha con la religión, pues según cuenta la leyenda, Brahma (la fuerza eterna, el principio y señor de todos los dioses), fue quien enseñó el canto al sabio Narada, para que a su vez lo transmitiese a los hombres.

En las antiguas escrituras se habla de que Brahma, Vishnú y shiva, "la trinidad eterna" fueron los primeros músicos: Krishna, (Fig.3) una encarnación de Vishnú, se representaba siempre tocando una flauta, en la cual interpretaba una canción tendiente a llevar a su verdadero hogar a las almas que se encontraban vagando.

Fig. 3. Krishna, flautista.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

El sistema musical hindú, se encontraba dividido en tonos, semitonos y cuartos de tono. En la antigua India existieron cuatro tipos de música: la más antigua llamada samon o religiosa, la música dramática o teatral, la de cámara (íntima) y la regional o popular. Todas ellas tuvieron su fundamento en la canción y se determinaron por formas poéticas hindúes antiguas y modernas.

Los principales instrumentos de este pueblo fueron: instrumentos de cuerda como la sitar(una especie de arpa) cuyo sonido se asemejaba a la voz humana, así como las flautas rectas y trasversales, tambores, timbales, la viña (Fig.4) y el laúd oriental (Fig.5), etc.¹⁴

Fig. 4 Viña

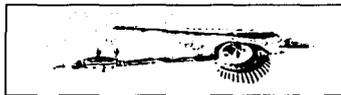

Fig 5. Laúd oriental

TEJIS CON
FALLA DE ORIGEN

La evolución de la música hindú recibió gran influencia arábiga por medio de la religión musulmana a partir del siglo VIII, ya que en esta época se adoptaron los tambores en forma de timbal y las melismas o adornos de la melodía.

El pueblo chino marcó un gran avance en los instrumentos de percusión.

CHINA: El desarrollo de la música en China data desde 2500 o 3000 años a.d.C. La importancia de la música en este país radica en la poderosa influencia de ella sobre los seres, las cosas, la naturaleza y el cosmos mismo.

La música ha tenido una notable relevancia en la filosofía china. Confucio, filósofo chino, estudió y escribió música en el año 551 a.C.

¹⁴ A cada uno de estos instrumentos se les atribuyó un "Éthos", sentimiento particular ligado a las divinidades

Esta filosofía también explica la realidad y las relaciones existentes entre los seres, y todo lo que les rodea.

Los chinos dividieron su música en cinco géneros: religioso, teatral (incluyendo a la ópera), de cámara (de diversión), popular y mágica. Su música podía ser vocal, instrumental o combinada. Sus orquestas se conformaban por cincuenta músicos.

Al igual que la música, los instrumentos también jugaron un papel importante en la creación de sonidos. Estaban divididos en ocho grupos de acuerdo con el material con el que se elaboraron:(Fig.6) y (Fig.7)

Fig 6 Cheng

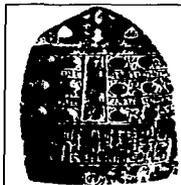

Fig. 7 campana china en bronce

Instrumentos de piedra: Te k 'ing y Pien- k'ing. Se tocaban en el templo de Confucio.

Instrumentos de metal: Chong, pien-chong. Compuestos de dieciséis campanas, fang-kiang de dieciséis láminas de metal y Yung-lo de tres gongs.

Instrumentos de seda: K 'in see; T'seng, citara de 13, 15 o 16 cuerdas, P' i-p'a, laúd uniforme; san' hien con piel de serpiente a sus

lados, Yue-kin, laúd en forma de luna, tipo viola, Kou-kin de dos cuerdas.

Instrumentos de bambú: Ti o flauta traversa, Kouan-se o flauta de pan, Sia o flauta recta.

Instrumentos de madera: Chou, You, Po, Maryu o Tambor.

Instrumentos de membrana: Ta-Kou, Sia-Kou o tambores.

Instrumentos de calabaza: Sheng de diez y siete tubos y la boca humana.

Instrumentos de tierra: Hivan o silbatos.

La música china, como podemos observar, generó una importante y significativa influencia en países como: Vietnam, Japón, Korea, y otras regiones de Oriente, aún cuando la música de cada uno de estos países adquirió formas musicales propias, si obtuvieron fundamentos artísticos de China en su estructura musical.

Por tal motivo podemos concluir que la música china ha sido y será un poderoso caudal musical en el cual existe una herencia cultural muy bien cimentada.

Hasta aquí hemos abordado la música en la época primitiva en la antigüedad, su evolución, concepción y estructura, pero esta concepción nos da la pauta para conocer el desarrollo de la música en el continente americano, específicamente en la época precolombina y sus impactos en nuestro país durante el México precortesiano, para que así logremos concretar nuestra visión en el desarrollo de la música en México, su desenvolvimiento y transformación, así

como sus alcances y limitaciones en la actualidad para lograr comprender su esencia al momento de aplicarla en el contexto educativo.

1.2.3. LA MÚSICA EN LA ÉPOCA PRECOLOMBINA.

En esta época existió una cultura cuya relevancia en el campo de la música ha sido de gran valor para la humanidad.

La cultura a la que hacemos referencia es: La Cultura Inca, la cual ha sido considerada como el principal vector de todas las culturas y civilizaciones que florecieron en lo que hoy se denomina América del sur. (Chile, Nazca, Chavín, Chakas, Pokra, etc).

Para esta cultura la adoración al sol fue su principal símbolo de poder, motivo por el cual celebraban una fiesta que recibía el nombre de Raymi (la fiesta), Intip-raymi (la fiesta de sol), o Hatung-raymi (la gran fiesta), en donde todo el imperio participaba. La música y la danza se encontraban ligadas de forma relevante en esta fiesta.

Para la Cultura Inca la música significó un elemento indispensable para la realización de ceremonias, ritos, batallas, etc. Todo se encontraba acompañado por la música, la danza y el canto. (Fig. 8)

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

Fig.8 Músico tocando la flauta de pan

Los temas religiosos recibían el nombre de Yaraúis, los temas guerreros se les conocía con el nombre de Ayllis, los temas pastoriles Wakas y los temas fúnebres Ayarichis.

El imperio Inca vislumbró la forma de comunicarse con el mundo que le rodeaba por medio de la música; fue motivo de tributos realizados a la religión, a los combates y a los acontecimientos de la vida misma (nacimientos, muerte, matrimonio, actividades como la siembra, la cosecha, etc.)

La música fue incluida de forma obligatoria en el tercero y cuarto años de estudios, a pesar de que la educación oficial solo la era cursada por la clase real y por los grupos aristocráticos. La música se encontraba ligada a la escritura oficial del imperio, así como también a la historia y las tradiciones de este mismo.

Los instrumentos musicales que imperaron en esta cultura fueron:

La ántora. Un instrumento construido con una serie de cañas de varios tamaños, las cuales se encontraban unidas en fila.

El Fotuto. Un caracol marino gigante.

Wagra Pucu. Una trompeta construida mediante la unión de varios cuernos de toro en forma de espiral. (Fig. 9)

Fig 9. Wagra Pucu

TECNOLOGÍA
FALLA DE ORIGEN

Tinya. Un pequeño tambor, construido por la unión de dos pieles, ya sea de oveja, llama o venado y sobre unos de los parches de esta unión, se unen dos cuerdas para dar mayor sonoridad.¹⁵

El Wankar. Tambor indígena de mayor tamaño que la *Tinya*. Se utilizaba en las guerras. Según cuenta la leyenda inca, este instrumento se construía con la piel de los enemigos derrotados en las batallas.

La música en esta cultura se dividía en Alegre y Danzante (*wayno*) y Melancólica (*yaravi*)

1.3. DESARROLLO DE LA MÚSICA EN MÉXICO.

Como hemos visto el desarrollo de la música en los pueblos de la antigüedad, marcó una gran evolución en lo que respecta a los sonidos, a los instrumentos y sobre todo en la forma de representar su naturaleza humana, una naturaleza que se puede asemejar en lo que respecta a sus creencias, cultos e ideologías, con los pueblos primitivos, ya que su eje de acción lo constituía principalmente la religión.

¹⁵ Los campesinos colocaban dentro de este instrumento semillas y frutos secos para propiciar las buenas cosechas

La música en estos pueblos nos muestra la función que esta misma ha tenido en la vida de los hombres

Básicamente en esta época hemos visto los cambios por los que ha pasado la música y la vida del hombre, pero ahora es necesario conocer la importancia y desarrollo de la música en México.

Para ello será necesario trasladarnos a la época posterior al descubrimiento de América, con esto no intentamos realizar una comparación entre los pueblos de la antigüedad ya que como lo veremos un poco más adelante, la música en nuestro país tiene una influencia extranjera y antes de intentar hacer una comparación, es mejor centrar toda nuestra atención en el desarrollo, campo de acción y razón de ser de esta misma.

Para estos fines hemos de citar antes que nada los siguientes datos: Posterior al descubrimiento de América, la música se modificó y en ella influyeron nuevas costumbres, modalidades y elementos.

La música india, guerrera, religiosa o festiva se vio envuelta por un gran cambio y a pesar de todo su vitalidad no impidió que desapareciera del todo. Esta música fue rescatada por así decirlo, por algunas tribus de América; entre los lacandones, huicholes, los cunas de Panamá y los quechuas del Perú. Solo en estas regiones siguió conservando su pureza y significado.

Sin embargo y pese a todo, la música en este período se vio modificada hasta alcanzar un cambio en sus estructuras. Esta música fue llamada "La nueva música", la cual se encontraba formada por tres elementos: el europeo, el indio y el africano. De esta mezcla nació la denominada música mestiza; un tipo de música que aún predomina en América.

La influencia europea se dio a través de los misioneros y por medio del colono o conquistador. Fue por medio de la religión que el misionero pudo difundir de una forma directa, en el cambio de la música; a esto hay que añadirle la fundación de escuelas o cursos de música en los curatos y conventos. Los conquistadores, a través de academias y enseñanza particular, en fiestas o cantos, exhibían su propia música, música que pronto fue implementada en nuestro continente.

La influencia africana tuvo lugar en América por medio de los negros traídos como esclavos. Es importante señalar que la influencia africana trajo consigo la penetración de nuevas tradiciones, creencias y ritos que marcaron una nueva visión cultural; se originaron danzas y piezas (congas, tangos, etc) que vinieron a cambiar por completo la forma de vida en este continente. La influencia africana se dio en países como Cuba, Brasil y Puerto Rico.

En los estados Unidos de América bajo su influencia nació el "Jazz". Y los "cantos negros espirituales", los cuales fueron alentados por el protestantismo religioso.

La gran fusión de los elementos europeo, africano e indio originó diversas modalidades en la música de América; en tierras insalubres y cálidas influyeron los elementos negros; en las ciudades, el elemento europeo y en otras regiones el ritmo de la música indígena.

A su vez, toda esta gran influencia marcó una semejanza entre los países africanos; los nombres cambian según las regiones, pero el tipo y la

estructura musical es semejante, solo el lenguaje y las costumbres dan un matiz diferente a la música.

Esta semejanza también se acentuó en los instrumentos; guitarras, violines, trompetas, güiros, arpas, maracas, tambores, etc, quienes a su vez señalaron su antecedente europeo, indio y africano.

La música en México ha adoptado a través del tiempo, matices extranjeros: la jarana, el huapango, el corrido, tienen una influencia europea y africana ya que no debemos olvidar que la llegada de los españoles a México trajo consigo estructuras musicales diferentes a las existentes.

En nuestro país, el desarrollo de la Música ha marcado cambios significativos; lo que antes eran cánticos o alabanzas a los dioses (entre nuestros antepasados), se fueron transformando o mejor dicho adoptando, poco a poco, cantos que expresaban sentimientos más íntimos como: las mañanitas o los populares gallos o serenatas, por citar solo algunos. Pero lo que no podemos negar es que toda esta influencia, toda esta transformación forma parte de nuestra cultura y sobre todo de la necesidad que todo hombre tiene por cambiar, por avanzar, por transformarse.

El desarrollo de la música en México encierra una gran evolución, pero esta misma, no se ha dado por completo, sino que continúa con otras épocas, otros tiempos, cada periodo de tiempo su suscitan cambios, y todo esto va generando la necesidad de adoptar nuevas formas musicales, independientemente de su influencia extranjera.

La música en nuestro país ha sido un torrente de ideologías y manifestaciones culturales que la hacen ser una visión musical con intereses característicos de una época cultural y social.

1.3.1. LA MÚSICA EN EL MÉXICO PRECORTESIANO.

Existen muy pocos datos acerca de la música precortesiana, lo que si podemos afirmar es que en tiempos de paz se instrula a los hijos de los sacerdotes y de los guerreros en la música y en la danza.

Acudían diariamente a una escuela que llamaban Cuicalco¹⁶ en donde recibían instrucción los jóvenes de ambos sexos. En las grandes fiestas las doncellas y las mujeres vírgenes entonaban cantos en honor de los dioses.

En los templos existía una gran organización musical comprendida por: un sacerdote o ministro, llamado Ometochtzin quien era como el maestro de todos los cantores que tenían la misión de interpretar cánticos en las festividades

Otro sacerdote llamado Tlapicatzin, tenía el cargo de cuidar y enseñar el canto que se debía interpretar a los dioses en todas las fiestas, y el

¹⁶ Esta escuela se ubicaba en la gran Tenochtitlán, lo que se conoce con el nombre del portal de Mercaderes, en el Zócalo.

Epocoacualli, quien componía los cantos interpretados en el templo y en las casa particulares.

La música en el México precortesiano obtuvo gran importancia puesto que fue utilizada en todos aquellos actos cuya trascendencia merecía ser valorada a partir de la música, para darles mayor solemnidad y sobre todo fuerza.

La música se usaba en las bodas, en los entierros y actos fúnebres, en los nacimientos, para la siembra y la cosecha, en el juego de pelota, etc.

Los pueblos precortesianos conjugaron un interés práctico y religioso tal y como ocurrió con los aztecas, quienes tenían una fiesta religiosa en cada uno de sus meses (que se componían de 20 días). Una de sus fiestas estaba dedicada a Tezcatlipoca, a quien le otorgaron el nombre de omnipotente, todo poderoso, invisible, verdadero dios.

Para los aztecas la educación estaba fundamentada en postulados religiosos y militares.

"La educación en la cultura azteca fue teocracia militar y la educación pública esta impartida con el fin de servir a los intereses del propio estado".¹⁷

La educación de la cultura azteca, tal y como podemos comprender se conformaba de una gran organización, en donde también la Educación estética

¹⁷ Cataño M, Fernando y Carrillo Paz Gustavo. Qn, Cti Pág. 49.

obtuvo un papel importante. Esta educación consistía en la danza y el canto, los cuales fueron considerados como entes de expresión artísticos.

La música se componía por una escala a la que le asignaron el nombre de: Pentáfona (de cinco sonidos), ligada a la religión y la política.

Esta escala tenía un vínculo directo con los instrumentos, y su utilización cambiaba según el acontecimiento.

Entre los instrumentos más importantes destacan:

El Teponaztli: Una especie de xilófono construido de un tronco de árbol, con un hueco, la cual constituye la caja de sonidos. (Fig. 10)

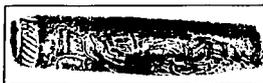

Fig10. Teponaztli

El Huéhuetl: Que en náhuatl significa hue hue: Hombre, tlacua: el que canta o habla (es decir hombre que canta o habla). Este instrumento era una especie de tambor y se construía en un tronco de árbol ahuecado, con ranuras en la parte inferior, la parte superior era cubierta generalmente con la piel del tigre. (Fig.11)

Fig. 11Tocador de Huéhuetl

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Ocarina: Un instrumento muy complejo, el cual representó una gran evolución musical, y para su construcción, se necesitó de un alfarero diestro, con conocimientos acústicos. La principal ocarina fue llamada huilacapiztli (tortolitas). Este instrumento se compone de dos a cinco agujeros que son los que producen quince sonidos diferentes y dos agujeros adicionales para controlar su afinación (Fig.12).

Fig.12 Ocarina

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Tinya. Un pequeño tambor, construido por la unión de dos pieles, ya sea de oveja, llama o venado y sobre uno de los parches de esta unión, se unen dos cuerdas para dar mayor sonoridad.¹⁸

El Wankar. Tambor indígena de mayor tamaño que la *Tinya*. Se utilizaba en las guerras. Según cuenta la leyenda inca, este instrumento se construía con la piel de los enemigos derrotados en las batallas.

Los Mayas también orientaron su educación, ritos y vida a la música. Esta cultura también forma parte de la época precortesiana.¹⁹ Su educación estuvo influenciada por la religión, la guerra y la agricultura.

¹⁸ Los campesinos colocaban dentro de este instrumento semillas y frutos secos para propiciar las buenas cosechas.

¹⁹ Esta cultura se estableció al sur de la República Mexicana (Yucatán y Chiapas) y parte de América Central.

La educación se dividía en dos grandes rubros: la espontánea, vivencial que era impartida por la familia y la formal o intencional, impartida por las instituciones públicas, destinada a los hijos de la nobleza y clase media.

La educación maya tomó como postulados básicos a: el físico, el intelectual y el estético. Este último adquirió una notable importancia. La danza, la música y el canto fueron medios de educación estética.

Los instrumentos de la cultura Maya fueron: el tinkul, el zacatlán (llamado teponaztle y huéhuetl por los aztecas), caracoles, flautas de caña y hueso, ocarinas, sonajas, conchas de tortuga, tambores, etc. (Fig. 13), (Fig. 14), (Fig. 15)

Fig. 13. caracoles

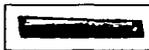

Fig. 14. Flauta de hueso humano.

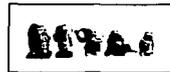

Fig. 15. Ocarina maya

Todos estos se encontraban ligados a la educación estética, a la formación artística de esta cultura.

Como podemos observar, tanto en la cultura Azteca como en la cultura Maya, se encuentra una estrecha relación en lo que respecta a la música, los instrumentos, en la integración de la educación estética, a su sistema educativo, pero lo más significativo es que cada una de ellas contribuyó,

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

independientemente de las influencias de otros pueblos, con aportaciones musicales que hoy por hoy son la base de nuestras raíces culturales.

1.3.2. LA MÚSICA EN EL MÉXICO VIRREYNAL.

A partir de la conquista de México, la música sufrió un cambio significativo, debido a las aportaciones culturales que trajeron consigo los colonizadores.

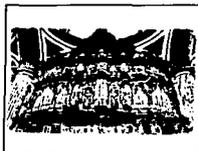
Como ya lo comentamos anteriormente, los misioneros fueron quienes transformaron el sistema musical indígena. De esta forma la iglesia asumió la instrucción musical y con ello surgieron los primeros cursos de música impartidos por el clero.²⁰

Los indios aprendieron muy rápido y a su vez mostraron buenas facultades, no solamente en el canto, o en tocar algún instrumento, sino que también aprendieron a construir instrumentos musicales y a componer melodías y canciones.²¹

²⁰ Fray Pedro de Gante en 1523 impartió los primeros cursos de música. Posteriormente Fray Juan de Caro y Fray Toribio de Benavente se unieron junto con él a esta labor.

²¹ A ellos les debemos la creación de los villancicos y algunas misas.

Otra forma de influir en las costumbres musicales de México fue en la modificación de las danzas profano-religiosas de los indígenas y en la creación de escuelas específicas de música como en Colegio de Infantes de la catedral de México, en el año de 1538, el de Infantes de la Catedral de Puebla a fines del siglo XVIII, la Escuela para mujeres dirigida por el arzobispo Antonio Vizarrán y Eguiarreta en el año de 1674. (Fig. 16)

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

Fig. 16 Órgano principal de la Catedral de México.

Los instrumentos también fueron modificados en esta época. Surgen las agrupaciones musicales con jaranas, arpas y violines, se hacen a un lado los instrumentos precortesianos y se crea un nuevo tipo de música con combinaciones españolas e indígenas, aparecen los sones, jarabes, huapangos etc.²²

La música durante el virreynato logró fusionar la esencia del mestizo, criollo, indio, negro, mulato, etc, hasta el punto de considerarla como parte integrante de una nación en donde se adoptaron nuevas formas de vida, nuevas formas de percibir la realidad, una realidad que se ha ido construyendo con el paso del tiempo y que aún le falta mucho camino por recorrer.

²² En el año de 1711 se presentó en el Palacio de los Virreyes, la Opera titulada "Perténope", la primera ópera compuesta en América y cuyo autor fue Manuel Sumaya.

1.3.3. LA MÚSICA EN EL MÉXICO INDEPENDIENTE.

Junto con la Independencia de México nacieron un caudal de deseos, de anhelos dirigidos a la transformación de la Cultura y de la Sociedad. Esto mismo también se reflejó en la música, puesto que en esta época recibió mayor reconocimiento.

En el año de 1822, se fundó en México la primera orquesta sinfónica dirigida por don Mariano Elízaga, quien a su vez en 1824, inauguró la "Sociedad Filarmónica".

En 1825 se abrió la academia de esta misma sociedad, y con ella se fundó el Conservatorio Nacional de Música.

En el año de 1839 se fundó la Gran Sociedad Filarmónica, precedida por don José Antonio Gómez, y con ello, la enseñanza de la música recibió un mayor impulso en México.

En 1854 se compuso el Himno Nacional Mexicano, bajo la autoría del español Jaime Nunó.²³

En este tiempo el compositor mexicano Cenobio Paniagua, conmovió al público con su opera "Catalina de Gisa", estrenada en el año de 1859.

²³ Jaime Nunó ganó el concurso de himnos al que convocó Antonio López de Santa Anna. Existieron anteriormente otras composiciones, pero ninguna tuvo tanto éxito.

También es importante resaltar al compositor Luis Baca (1826-1855), primer mexicano que realizó estudios en el extranjero. Reconocido por sus dos operas: "Leonor" y "Juana de Castilla", escritas en París.

En el año de 1862, Ángela Peralta (1845-1883), cantante de gran fama mundial, representó a México en el extranjero. Particularmente en las principales ciudades de Europa.

A su regreso a México en el año de 1865, fue recibida con gran aplomo y entusiasmo y en esta misma época representó la opera "Ildegonda", de Melesio Morales, obra que no quiso representar la Compañía Italiana Biacchi.

Posteriormente regresó a Europa y ahí formó una Compañía Operística, con la que estrenó en México la Opera Aida de Verdi en el año de 1877.

Esta compañía estuvo integrada por el maestro Carlos J. Meneses, como director de coros y como violín segundo el gran músico y compositor Juventino Rosas, quien más adelante compondría el Vals sobre las Olas.

Llama la atención el hecho de que la mayor parte de los músicos, o maestros de música mexicana, estudiaran en Europa para perfeccionar sus técnicas y conocimientos. La influencia que recibió la música de otros países, constituyó un ente transformador de la estructura musical. Como ejemplo característico de ello, fue la Escuela alemana, a través del destacado maestro Julián Carrillo (1875-1965).

Reconocido por su Teoría del "Sonido 13" (Teoría basada en la subdivisión del tono en varios partes menores).

Entre sus obras destacan "Matilde", "Xiulitl", dos sinfonías, suites, obras para piano. También compuso diversos tratados pedagógico-musicales con los cuales abrió nuevos horizontes en el camino de la música.

1.3.4. LA MÚSICA EN EL MÉXICO MODERNO.

El desarrollo de la música en el México moderno debe contemplar las siguientes características:

Fue a partir del siglo XIX en donde la música adquirió nuevos matices; durante este siglo se definió la geografía musical del país

Cada provincia adoptó una modalidad particular que sirvió para acrecentar un regionalismo específico. Surgen el jarabe tapatio o michoacano, el jarabe yucateco, la música istmeña, la canción del bajo, los sones jaliscienses, el huapango veracruzano, todos ellos considerados como representativos de la música popular mexicana.²⁴

Cabe resaltarse que este tipo de música también recibió una marcada influencia extranjera, particularmente, de los países como Italia, Francia, Viena, africana, etc, y precisamente esta influencia tuvo su gran auge en los salones aristocráticos al iniciar el siglo XIX; el maestro Manuel M. Ponce(1882-1948), fue su principal precursor.

²⁴ Por música popular debemos entender: aquella música que pone de manifiesto la esencia de los pueblos con sus principales características: tradiciones, medio ambiente y educación. La música popular se caracteriza por ser una música descriptiva y narrativa, en ella se puede plasmar la realidad de una país.

La música mexicana fue aceptada en todas partes y se le otorgo el carácter de nacionalista.

Con la Revolución Mexicana iniciada en el año de 1910, la canción popular adquirió mayor fuerza. Se crearon composiciones en donde se inscribieron los relatos de aquella época.

Esta canción adquirió gran popularidad entre los soldados, ya que fue considerada como una sombra inseparable y leal que animaba sus desalientos y templaba su ánimo.

Posteriormente, en el año de 1920, el gobierno, los maestros, los artistas y el pueblo de México, junto con el maestro Manuel M. Ponce, difundieron la música popular de tal forma que penetró en todos los sectores sociales.

En el año de 1928, el maestro Carlos Chávez²⁵ creó conjuntamente con el Sindicato de Músicos, la Orquesta Sinfónica de México, y con ello inició una nueva etapa en el desarrollo de la música en México, dándole mayor impulso y sobre todo un reconocimiento nacional.

En diciembre de este mismo año fue nombrado director del Conservatorio Nacional de México y desde ahí luchó por conseguir la modernización de la enseñanza, colocar a México al día, aumentar el conocimiento

²⁵ Entre las composiciones más relevantes de este músico se encuentran: "el fuego nuevo", "Antígona", "Seis Sinfonías", "Llamadas", "Concierto para cuatro comos", la Ópera " El Amor Propiciado ", estrenada en Estados Unidos en 1957, y en México en 1959.

de la música mexicana, difundir la música entre el mayor número de personas, mejorar el nivel económico y cultural del músico, entre otros más.

Otra figura que también destacó en esta época y que siguió la misma línea del maestro Carlos Chávez, fue el maestro Silvestre Revueltas²⁶ (1899-1940), artista de extraordinaria sensibilidad y virtuosismo que influyó notablemente en los estudiantes del Conservatorio Nacional y en el público de México. Hizo evolucionar la técnica de los instrumentos de cuerda; con su enorme personalidad influyó en la correcta interpretación musical y sobre todo, hizo avanzar la música en nuestro país.

Como podemos darnos cuenta, en esta época el adelanto en la música fue notable. La difusión musical fue vital puesto que en muchas partes del país se escuchaba esta música y pronto nació el interés en países extranjeros por darla conocer y con ello influir con respecto en las composiciones musicales. Frecuentemente llegaron a México notables compositores y directores de orquesta de origen Alemán, Ruso, Estadounidense, Francés, Italiano, etc, quienes demostraron su capacidad, calidad y entrega.

El Palacio de Bellas Artes ha sido un poderoso campo de ejecución artística, en donde la música ha fijado su fundamento, un fundamento que debemos agradecer a todos aquellos músicos que han luchado por conseguir un

²⁶Las obras más importantes de este gran músico son: "Redes", "Janitzio", "Colorines", "Planos", "Ocho por Radio", "El Renacuajo Paseador", "La Coronela", cuartetos, canciones, etc.

espacio y un reconocimiento, tal y como lo hicieron los maestros Carlos Chávez y Silvestre Revueltas.

Hasta aquí, hemos conocido el panorama de la música en el México Moderno, un desarrollo que comenzó por definir el nacionalismo mexicano con nuestras canciones populares y la creación de otro tipo de composiciones musicales, que como hemos venido citando, tenían influencia extranjera.

Hoy podemos ver que esta influencia es cada vez más marcada y de alguna manera, es determinante en los intereses y gustos de los individuos como parte integrante de la sociedad.

De la época moderna hasta nuestros días, han ocurrido una serie de cambios que han evidenciado una nueva visión en el desarrollo de la música en México tal y como lo veremos en nuestro siguiente apartado.

1.3.5. LA MÚSICA EN EL MÉXICO ACTUAL.

Paralelamente a la época moderna, es importante citar los aspectos relacionados con la época actual, y para ello debemos partir desde el año de 1928, ya que este año fue vital para el desarrollo, difusión y reconocimiento de la música mexicana. En nuestros días, año 2003, podemos darnos cuenta que el desarrollo de nuestra música ha sufrido algunos cambios acordes a los tiempos que estamos viviendo. Cambios que han marcado el interés hacia otros géneros musicales.

Viajemos un poco por el tiempo y trasladémonos a los años 30's y 40's, en donde se escuchaban con gran éxito los boleros, el danzón, el mambo o el

denominado cha-cha-cha, los cuales fueron muy bien aceptados en nuestro país y gracias a ellos surgió una gran cantidad de cantantes y de composiciones bajo el influjo de esta música, en un principio llegaron a México cantantes de origen cubano y más adelante muchos cantantes mexicanos interpretaron estos estilos musicales.

Esta música vino de Cuba y dejó muy bien cimentada su influencia, ya que el pueblo de México la adoptó de inmediato y con ella comenzó una nueva etapa de desarrollo musical.

Otro tipo de música que también marcó el punto de partida hacia una nueva forma de comunicación musical entre la generación juvenil fue el Rock and Roll en los años 70's, cuya influencia vino de Estados Unidos e Inglaterra.²⁷

Este tipo de música trajo en su esencia un cambio en la sociedad puesto que puso de manifiesto en su letra y estructura musical, la realidad de los jóvenes de aquella época. Una realidad conformada por "Protestas" que marcaron la necesidad de liberarse de las ataduras sociales y morales existentes.

Esta época se caracterizó por la manifestación de un "Rebelión Juvenil", tal y como la denominó la sociedad, pero a pesar de todo, los jóvenes encontraron una nueva forma de comunicarse y hacerse notar en un mundo regido por reglas mucho muy conservadoras.

²⁷ Elvis Presley, Los Beatles, Kiss, etc. fueron algunos representantes de esta época, los cuales causaron furor entre la gente de este tiempo. Aún en la actualidad se llega a escuchar su música y suele ser catalogada como legendaria.

Esta época dejó en nuestro país nuevas formas de pensar y de actuar, e inclusive, hasta nuevas formas de vestir. Los jóvenes cambiaron por completo su lenguaje, sus ideas, su moda, y adoptaron un nuevo interés musical, ya que este de alguna manera les permitía comunicar a la sociedad, la que para muchos de ellos significaba sinónimo de represión, su sentir interior.

La gran fusión de la música estadounidense o inglesa fue para los jóvenes de esta época una especie de tabla de salvación, ya que con ella se atrevieron a decir cosas que en el pasado no podían ni siquiera imaginarse, e intentar luchar así por sus ideales de libertad, de pensamiento y acción.

Como podemos observar, la influencia de esta música en nuestro país aún permanece. Hoy por hoy la prioridad en cuanto a la elección de música, se da en mayor grado por la música en inglés, la denominamos así porque es bien sabido que la mayor parte de los cantantes de estados Unidos tienen otras nacionalidades, pero como es tan grande el poder que ejerce este país en todos los sentidos, podemos decir que es la plataforma musical de mayor aceptación.

La gran influencia que ejerce este tipo de música obedece a dos aspectos: el primero tiene que ver con el gran papel que desarrollan los medios de publicidad, la imagen que venden o tratan de vender y sobre todo la promoción que hacen estos mismos de los "cantantes" o intérpretes de música, y en segundo lugar el tipo de letra y sonido que se maneja. La comprensión de la letra de estas canciones exige el dominio del idioma inglés, pero muchas veces esto no es requisito indispensable ya que el sonido, al igual que la voz es lo que llama la

atención de los individuos. La moda que acompaña a los intérpretes de este tipo de canciones, también es un elemento mucho muy atractivo para capturar la atención del público.

La música que existe en México actualmente, es sin duda alguna, un abanico sonoro, podemos encontrar desde boleros, música ranchera, rock, pop, música electrónica, música en inglés, música grupera, etc y como siempre, de ahí que dejemos entreabierto la posibilidad de considerar el gusto e interés de los individuos para aceptarla, rechazarla o revalorarla.

Con el paso del tiempo, la música en nuestro país va dejando una huella, muchas veces ha pasado que los intérpretes presentan su material y no tiene el efecto deseado, por tal motivo, muchos de ellos prefieren retomar letras, arreglos musicales y composiciones de tiempos pasados, y con ello intentar llamar la atención.

Muchos cantantes no solo mexicanos, sino de origen extranjero, han adoptado esta modalidad y aunque en un principio logran cautivar el interés del público, pasado el tiempo vuelven a preocuparse por obtener el primer punto en la lista de popularidad.

Toda esta problemática se da precisamente porque en la música existe una gran cantidad de intérpretes y aparatos de publicidad, muchos de los cantantes componen la letra de sus canciones o mejor dicho, intentan hacerlo y a pesar de todo esto existe muy poca calidad e identidad musical.

Hoy la música que existe en nuestra realidad carece de valores artísticos y de creatividad, independientemente de que existan diferentes gustos e intereses, la música debe depender siempre y en todo momento de creatividad artística.

No debemos abandonar los ideales de todas aquellas personas que lucharon por otorgarle un valor a nuestra música como fue el caso de los maestros Carlos Chávez y Silvestre Revueltas y de todos aquellos que le otorgaron un valor importante a nuestra música.

No debemos dejar de lado los aportes que la música extranjera genera, aportes que nos hacen conocer en algunas ocasiones, ideologías, sentimientos, combinaciones musicales, gustos, etc, pero tampoco debemos olvidar que esta música es eterna y que al igual que la cultura, ella necesita transformarse constantemente, pero dicha transformación debe engendrar legados culturales y artísticos, en donde se ubique su desarrollo en el ámbito cultural, social, individual y sobre todo educativo. Este punto lo abordaremos a continuación en nuestro segundo capítulo.

CAPÍTULO II.

LA PRESENCIA DEL ARTE EN LA MANIFESTACIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA.

Al hacer alusión a la gran importancia de la música en la vida del ser humano, y al conocer la historia de la música de una forma general, surge la necesidad de considerarla y concebirla como parte integrante de un entorno cultural, un entorno que posibilita la idea de considerarla como una manifestación artística:

El hombre necesita un campo de expresión en el cual puede comunicar sus ideas y sobre todo ser escuchado y reconocido.

En este capítulo abordaremos la importancia de considerar a la música dentro de un contexto artístico, cultural y educativo; posibilitando con ello la forma en como estos se encuentran relacionados con la realidad social e individual en la que se encuentra inmerso México, una realidad que como vimos en el capítulo anterior forma parte de nuestras raíces culturales, de unas raíces que han sido y seguirán siendo el sustento cultural de la música y que sin duda alguna conforman una manifestación artística en la que podemos evidenciar el contexto musical de nuestro país.

De esta forma podremos construir los primeros fundamentos de una educación integral basada en los postulados de una educación artística, delimitando la influencia que puede llegar a generar la música en la cultura y en la

educación, una educación integral que posibilite su campo de acción en la creatividad del sujeto.

Iniciemos el desarrollo de este capítulo con la definición de arte y posteriormente conozcamos la importancia que este mismo tiene en la manifestación cultural, artística, individual y educativa.

2.1. DEFINICIÓN DE ARTE.

El arte constituye la esencia de la creación humana, en él los hombres han logrado plasmar y manifestar una gran cantidad de pensamientos, sentimientos y concepciones con respecto al medio que les rodea. En este sentido el arte es un reflejo de la realidad, la forma en como es percibida.

Por tal motivo "el principio formal del arte es la capacidad del hombre para reflejar el mundo en forma Concreto-Sensitiva".²⁸

El hombre capta el entorno que le rodea a través de sus sentidos, en este proceso lo conoce, lo reconoce y lo transforma, se adueña de su apariencia y con ello crea mensajes que pueden ser musicales, visuales, escritos, etc, cuya finalidad radica en comunicar sus ideologías a otros hombres.

²⁸ Arundel, Honor. La Libertad en el Arte. 2ª edición. Editorial Grijalbo, México, 193. p. 141.

El arte es el lenguaje que utiliza el hombre para expresar sus sentimientos y sus emociones, es un lenguaje que el hombre mismo crea a partir de su fantasía, de la magia de su existencia. En él muchos hombres han encontrado el camino que los ha llevado a la comprensión de todas aquellas vicisitudes de la vida misma: el dolor, la alegría, el fracaso, el éxito, etc, han sido y seguirán siendo parte fundamental de su estructura.

En su significado más amplio, el arte es el conjunto de reglas que se siguen para hacer bien algo, o bien es el talento que se tiene para hacer bien las cosas.

El arte ante todo "debe embellecer la vida, y en consecuencia hacernos tolerables y agradables lo más posible unos a otros. Debe ocultar esas cosas espantosas que se presentan siempre en la superficie de la naturaleza humana: debe obrar en esta forma, sobre todo en lo referente a las pasiones, a los dolores del alma y a los temores."²⁹

El arte rodea al hombre, es parte de su propia vida. En el arte el hombre expresa sus inquietudes, sus anhelos, sus sueños, su rebeldía. Con el arte el hombre sublima lo que admira y lo que teme, lo que conoce y lo que desconoce, lo que crea y lo que transforma.

²⁹ Nietzsche, Friedrich. *Opiniones y sentencias diversas*. 4ª edición. Editorial editores mexicanos unidos, México, 1999. P.78

El arte representa de esta forma a la esencia humana, una esencia que no puede ser abordada de una manera superficial, aparente, ya que en ella se inscribe la belleza y la inspiración que se necesita para crear obras de arte.

El hombre ha representado esta esencia a partir de la música, la literatura, la pintura, la escultura, (lo que se conocemos con el nombre de las Bellas Artes), con ellas ha expresado sus diferentes concepciones con respecto al contexto social, cultural y educativo. En ocasiones el hombre ha buscado la forma de representar en el arte a un mundo ideal, un mundo creado a partir de principios estéticos, en donde la imaginación es su principal vector.

El arte representa "el dominio de los materiales que se manejan, manifestado en obras determinadas, como medio de expresión y con un fin estético."³⁰

En este sentido la belleza, la creación, la transformación y el goce son los medios de expresión artísticos que vinculan la percepción particular de cada hombre, de cada artista, con la naturaleza humana.

En el arte se perciben realidades, sueños, fantasías y razones de ser que independientemente de su contenido, son un valioso arsenal lleno de sensibilidad y emotividad que inyecta el hombre en su cultura y cosmovisión social, además se ha podido comprobar que el arte es uno de los mejores instrumentos

³⁰Orta Velázquez, Guillermo. Op. Cit. 31.

que logra despertar las facultades humanas, sin lugar a dudas mediante el arte se encuentran en nuestro mundo mayores valores espirituales. Con el arte el hombre se integra mejor a la realidad y logra captar todo lo que necesita para comprenderla.

2.2. EL ARTE COMO EXPRESIÓN CULTURAL

En la cultura ³¹ mexicana existe una gran cantidad de necesidades, intereses, ideologías, formas de ser y de actuar. En la historia de la humanidad todos estos factores han imperado en la vida del hombre. Cada época ha marcado cambios implícitos en la sociedad.

La cultura al igual que la sociedad está en constante cambio. No permanece estática ya que el hombre conforme pasa el tiempo, va generando otras necesidades, otros intereses.

No cabe duda que las relaciones humanas también se ven influenciadas por los cambios por los que pasa nuestro mundo y que de alguna manera marcan los constantes desarrollos por los que tiene que pasar nuestro país.

³¹ Por cultura hemos de concebir a todos aquellas estructuras y manifestaciones sociales, religiosas, intelectuales existentes en nuestra realidad.

Como entes sociales buscamos satisfacer nuestras necesidades, buscamos que los demás respondan a nuestras conveniencias. Queremos "que los demás sean accesibles a nosotros, como nosotros queremos ser accesibles a los demás. Es un comercio mutuo en el que queremos dar como recibir, el egoísmo y el altruismo se mueven en un juego contradictorio y doble en el que tratamos instintivamente de guardar el equilibrio. Porque queremos estar solos, tanto como queremos estar con los demás."³²

Haciendo hincapié en este comentario, podemos afirmar que al hombre no se le ha permitido manifestar sus ideologías, sus pensamientos, de forma total ya que en muchas circunstancias la censura, los valores morales en nuestra cultura, en nuestra sociedad, reprimen el ejercicio de estos.

México es un país con muchas tradiciones que se encuentran inmersas en su cultura y gran parte de estas tradiciones son las causantes de que existan ideologías que muchas veces no nos permiten obtener un criterio amplio y desenvuelto, pero también existen ideologías que permiten reconocernos como entes culturales pertenecientes a una sociedad en la que todos manifestamos la necesidad de ser reconocidos, aceptados y valorados.

Evidentemente, existen muchas personas que van más allá de lo establecido por la cultura y por las ideologías pero como consecuencia de sus actos son rechazadas.

³² Chávez, Carlos. El Pensamiento Musical. 3ª edición. Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 1979. P.19.

Es así como el hombre se ha enfrentado a una constante lucha entre su mundo interior, íntimo y el mundo que le rodea. El hombre ha buscado por todos los medios posibles entablar una comunicación entre estos dos mundos, una comunicación que no ha podido llevarse a cabo mediante el lenguaje³³ oral de una forma directa, pero afortunadamente ha encontrado un valioso medio de expresión como lo es el Arte.

En el arte el hombre ha encontrado un pasadizo secreto que lo ha llevado a la conquista de la cultura, una conquista interior y exterior, puesto que gracias a él se ha establecido una proyección del sentir humano hacia el mundo.

En la cultura prevalece una especie de culto a la belleza, a la estética, pero la forma en como se presentan depende mucho de la proyección que el artista le da, de todo lo que quiere dar a conocer, de todo lo que desea y siente comunicar. El lenguaje que utiliza el artista va más allá de las palabras y los significados convencional que quiere alcanzar "esa región de la mente humana que está por encima de la inteligencia analítica y razonante: la intuición, que es precisa y propiamente el campo del arte."³⁴

³³La filología y la semántica explican como el lenguaje ha colaborado con el desarrollo de la inteligencia y del pensamiento, en la misma forma que el pensamiento ayuda a desarrollar el lenguaje. El arte es el lenguaje de interior humano

³⁴ Caballero, Cristián. Introducción a la Música. 5ª edición. Editorial Edomex. México, 1998. p.30.

Un artista puede plasmar en su obra un contenido más directo, más puro a través de mensajes artísticos³⁵ en los que no le importa lo que se dice sino cómo se dice.

En la cultura primitiva el hombre se expresaba por medio de sonidos, de dibujos, de pinturas, creando así su propio lenguaje, un lenguaje que ha dado a conocer su forma de pensar, de actuar y que hoy en día pasa a ser un reflejo de la forma de vida que prevalecía en aquél entonces.

No podemos negar que el hombre antes de ser un ente social y cultural, es un ser humano lleno de emociones, de visiones, que en algunas ocasiones no pueden llegar a ser comprendidas por medio de la razón o de la inteligencia analítica, en nuestra cultura existen un sinnúmero de hombres con características propias, cada hombre es diferente y precisamente esa diferencia es la que marca la razón de ser del arte como expresión cultural.

El arte ha contribuido en la transformación de la cultura y esta a su vez ha hecho que el hombre se transforme creando, modificando interior y exteriormente.

El arte y la cultura se encuentran ligados el uno a la otra porque en ellos existe la necesidad de innovar, de cambiar, de estar en constante movimiento.

En el arte se contextualiza la cultura, se definen las circunstancias, los momentos de su desarrollo. En la cultura el hombre trasciende, deja su legado

³⁵ Por ejemplo en la poesía, el sonido de las palabras, sus combinaciones resultan ser más expresivas que las palabras mismas.

y patentiza su estancia en los valores estéticos representados a partir de una comunicación individual y social que evidencia la necesidad del arte en la cultura.

2.2.1. LA MÚSICA COMO EXPRESIÓN ARTÍSTICA.

La expresión artística trae consigo una serie de aseveraciones vinculadas a la creación humana, en ellas se pone de manifiesto la importancia que tiene una obra de arte.

Para otorgarle este calificativo es necesario que el artista ponga en ello lo mejor de las facultades de las que esté dotado,³⁵ un artista imprime en su obra la comprensión de la realidad de una forma más pura y profunda, logra captar todo aquello que resulta oculto para los demás y lograr descifrar los mensajes más íntimos y secretos de la vida misma.

El hombre que crea tiene que otorgarle a su obra una forma, una morfología propia, las cuales conforman, como ya lo mencionamos anteriormente, la visión de las necesidades e intereses sociales.

³⁵ Evidentemente que para crear música, poemas, esculturas, pinturas, etc. el hombre necesita tener amplios conocimientos sobre esto, pero además necesita tener vocación y el gusto para llegar a crear verdaderas obras de arte así como también un gusto estético muy bien definido.

Un poeta, un pintor, un músico proyectan en sus obras emotividad, magia, virtuosismo, sensibilidad. Pero cada uno de ellos, tiene su propia técnica³⁷ y la va desarrollando con el transcurso del tiempo.

Cada uno de ellos fusiona la inspiración individual con la libertad creativa.

Todos necesitan inspirarse y concentrarse al momento de crear.

La inspiración podemos considerarla como: "un estado del espíritu, un estado de la inteligencia, un estado de éxtasis en el que todas las fuerzas mentales, psíquicas y espirituales del individuo concurren intensamente para un único propósito, el de crear, componer o investigar."³⁸

Así el artista se comunica con su realidad, con su entorno, convierte la fantasía en una realidad y concretiza sus pensamientos.

Las obras de arte musicales son creadas a partir de vivencias, de conceptualizaciones que el hombre hace, son manifestaciones artísticas porque el artista tiene la vocación de componerlas, es un virtuoso y sobre todo va construyendo cada vez más nuevas técnicas.

Los grandes maestros de la música clásica fueron capaces de plasmar en sus obras, armonía, orden, articulación sonora, pero lo más importante fue el estilo que cada uno de ellos creó.

³⁷ Al hablar de técnica nos estamos refiriendo a la estructura bajo la cual un artista crea obras, cada uno de ellos tiene sus propios medios, materiales y sigue sus procedimientos para desarrollar su arte.

³⁸Chávez, Carlos. Op. Cit. P. 27

Para abordar más profundamente estos postulados es conveniente citar a tres géneros musicales cuya importancia radica en los intereses sociales existentes en toda época.

En primer lugar citaremos a la Música – Folklórica, que es considerada como una manifestación artística porque es expresión espontánea y auténtica de un grupo humano, ya sea histórico o cultural.

Este tipo de música constituye el fundamento de toda la música artística, ya que en ella se encuentran las raíces culturales como fuente de expresión.

En segundo lugar tenemos a la Música Culta, también conocida como “Música Clásica”, la cual constituye un mensaje más estructurado y pone de manifiesto un tipo de comunicación más elaborada, cuya comprensión recae en el gusto, interés y conocimientos especializados del hombre mismo.

Por último citaremos a la Música Comercial, la cual obedece a un propósito económico, ya sea como promoción (directamente comercial) o como fuente de provecho personal en dinero o popularidad.

Esta música es pasajera, depende en gran medida de su éxito. Su estructura musical es bien comprendida y aceptada por el público pero su calidad artística es escasa.

Como podemos darnos cuenta, estos tres tipos o géneros musicales fueron creados por el hombre y responden a una serie de intereses individuales. El

acercamiento a ellos tiene mucho que ver con los gustos prevaletentes en la cultura.

Estos tipos de música responden a estilos propios de cada autor y representan con ellos sus libertades creativas, una libertad que evoluciona con el paso del tiempo y deja en él legados musicales, independientemente de sus valores estéticos o de las condiciones bajo las cuales fueron creados.

2.2.2. LA FORMACIÓN MUSICAL VINCULADA A LOS VALORES ARTÍSTICOS.

La música al igual que la cultura se rige por una serie de valores que marcan el punto de partida para constituirse como una "Formación Musical". Los valores a los que hacemos referencia son los artísticos, los cuales contienen mensajes estéticos en los que se origina el fundamento del hombre creativo en relación con el medio que le rodea.

Hemos citado anteriormente que el arte es una forma de comunicar y expresar sentimientos, pensamientos, mensajes y que se unen paralelamente a ello la creatividad del hombre, de un hombre que tiene que respetar las reglas y los valores existentes en su cultura.

Por otra parte el hombre que comunica, que expresa, que crea, es aquel que siente la necesidad de decirnos algo nuevo y original, una visión más de la realidad, algo que sea diferente a lo ya establecido.

Por lo tanto la originalidad es el primer valor vinculado a la formación musical, puesto que es el elemento propiamente creativo.

Si un artista expresa algo en forma semejante o igual a lo que otros han expresado no será realmente artístico, tal vez contenga algunas concepciones más, pero de todas formas será la repetición de un mensaje ya establecido con anterioridad.

Para Cristián Caballero "La Originalidad" no es sinónimo de novedad: en la obra de arte tiene que haber elementos ya conocidos para hacerla inteligible".³⁹

En este sentido la originalidad tiene que ver con el conocimiento y reconocimiento de la realidad, de partir de lo existente, de lo que se puede palpar, y con ello crear algo nuevo, algo diferente.

En la música podemos observar que muchos autores representaron la época que vivieron siguiendo estructuras musicales bien definidas. Pero si escuchamos con detenimiento sus obras nos daremos cuenta de que son completamente distintas y en ellas se ubica la originalidad y el "estilo" de cada compositor.

³⁹Caballero, Cristián. Op. Cit., P.27.

Otro valor que sucede a la originalidad y que también forma parte de la formación artística es la Espontaneidad, puesto que en ella el artista crea su obra en base a la necesidad de crear, a su impulso de comunicar su interior. De esta manera el artista vincula sus deseos y necesidades a su labor creativa y está dispuesto a sacrificarse por su obra si es necesario.

Esto tiene que ver con lo que los romanos denominaron inspiración y los griegos el demonio interior.

La música responde a la espontaneidad del artista, en ella se complementan el deseo de comunicar y la necesidad de compartir esta comunicación con los demás. La música surge a partir de estructuras sonoras que son creadas por el hombre mismo, y en este sentido tienen que ver con lo que siente, piensa, con lo que es. Estas estructuras sonoras se transforman con el tiempo y sobre todo responden a los intereses propios de cada compositor, por tal motivo la espontaneidad se encuentra ligada a la intuición del hombre que crea a partir de la comprensión existente de la naturaleza humana.

Como podemos ver un verdadero artista siempre tiene algo nuevo que comunicar y posibilita su creación mediante su dinamismo, su entrega, su personalidad.

El artista como tal debe contar con un tercer valor muy ligado a los anteriores, el cual es la Cualidad de Desinterés. Con esto no hacemos alusión a una falta de interés por la obra que realiza, lo cual sería la contraparte de la espontaneidad. El desinterés al que nos estamos refiriendo es el que tiene que ver

con las "consecuencias estéticas de la creación". El autor que trabaja para percibir una mejor paga y que sacrifica su originalidad y espontaneidad para crear lo que los demás le dicen, y no para satisfacer su auténtica necesidad creativa, se aleja de la esencia creativa.

Este aspecto lo vemos reflejado en la actualidad en nuestro país, ya que la música de hoy responde a intereses comerciales en donde la creatividad y la calidad son colocadas en un segundo plano.

La música puede caer en este sentido, en la comercialización, en la enajenación y puede llegar a ser sustituida su calidad por cantidad, sin ningún valor estético.

Si bien es cierto que la música de hoy no deja una huella bien definida como la música de antaño, también es cierto que en esta época necesitamos más que nunca de originalidad, de espontaneidad y desinterés materialista en las obras musicales. Necesitamos que la música rescate de nuevo a la humanidad de la enajenación, de la indiferencia, de la incomprensión existente en sus valores culturales.

Las obras artísticas que llevan en su estructura los tres valores citados anteriormente, son aquellas obras que permanecen con el tiempo y en el espacio, son aquellas que nos enseñan, nos ilustran y nos ponen en contacto directo con el mundo.

Estas obras son hoy por hoy inmortales al igual que sus creadores y son parte fundamental de la Formación Musical, porque con ellas aprendemos a manifestar nuestro interior, aprendemos a concebir al hombre como un ser humano individual y con necesidades propias, aprendemos que la creatividad del hombre es única e insustituible y que se encuentra inmersa en nuestra realidad social, en nuestras raíces, tradiciones culturales y artísticas.

2.2.3. LA FORMACIÓN MUSICAL COMO ENTE TRANSFORMADOR DE LA CULTURA.

La música como ente transformador de la cultura pone de manifiesto en su constitución al arte y a la creatividad del hombre.

En un primer plano la música ha formado y reformado a la expresión humana. Muchos hombres continúan expresando sus más íntimos sentimientos y con ello el goce estético de la música también se ha transformado.

"La música es tan generosa que aunque no sea comprendida del todo en su esencia musical, es capaz de producir, aunque evidentemente en menor grado, el profundo placer estético que ha sido llamado el encanto de la música."⁴⁰

⁴⁰ Ibid. P.33.

El arte musical a través de la combinación de sonidos, ya sea en forma sucesiva o simultánea nos proporciona un placer estético que ningún otro arte o medio de comunicación nos puede dar.

Los mensajes que se inscriben en la música pueden ser más comprensibles, más captables si tratamos de percibir y entender el orden que el autor propone al momento de crear su obra musical.

En muchas ocasiones se ha hablado de la calidad en la música, de una calidad que hasta cierto punto es subjetiva porque como ya lo vimos anteriormente, nuestra cultura mexicana es un universo de ideas, pensamientos y gustos que condicionan el papel de la música, pero si hacemos un análisis severo nos daremos cuenta de que a pesar de todo la música rompe barreras, une a las personas, es un idioma universal y por todos conocido, y aunque no conozcamos su estructura musical despierta en nosotros sentimientos y un placer sonoro muy bien delimitado.

Dentro de la formación musical se encuentran dos posiciones extremas que pueden llegar a obstaculizar su desarrollo:

La primera tiene que ver con el acercamiento a la música: si nos acercamos a la música con miedo de no poder entenderla; si sentimos algo esotérico, misterioso e inexplicable, nuestra percepción sobre los mensajes sonoros se irá haciendo cada vez menor, puesto que no alcanzará la efectividad necesaria para realizar la comprensión de las combinaciones sonoras.

La música es comprendida a partir de nuestros estados de ánimo, ellos son los que marcan el punto intermedio entre la comprensión y el análisis de sus estructuras. Aunque debemos considerar que las únicas personas que pueden interpretar, analizar y comprender dichas estructuras de una manera más formal y total, son aquellas que se dedican a estudiar a la música, personas que tienen estudios especializados. Pero de todas formas nosotros podemos diferenciar una buena obra musical de la que no la es, claro que para hacerlo nos basamos en nuestra propia concepción y gustos estéticos. La música es un arte que ha quedado inscrita en las páginas de la cultura y por lo tanto su prioridad es ocupar un lugar en la vida de los hombres y acompañar su estancia en la realidad social.

El acercamiento a la música debe ser directo y significativo en el hombre, tiene que encontrar en ella una relación abstracto-concreta al momento de expresar mensajes y captarlos por medio de la emotividad humana.

Otra posición que también suele darse es la que nos habla sobre el valor de la música en la cultura.

Existen muchas personas que no le conceden importancia a la música y la toman como un pretexto o como "un telón de fondo o peor así, como un relleno sonoro que mantiene ocupado el sentido del oído mientras la atención vaga por otros sitios."⁴¹

⁴¹ Ibid. P. 36

En estos casos la música se recibe auditivamente, pero no llega a tocar nuestra mente, nuestra intuición.

En este sentido la música no es apreciada como música ya que carece del sentido auditivo que es su fundamental fenómeno acústico para producir mensajes.

Si realmente queremos otorgarle un valor significativo a la música tendremos que prestar toda nuestra atención a sus combinaciones sonoras, a sus cambios o ausencia de ellos, a sus silencios, al orden, al sonido, a sus hermosas combinaciones que hablan sin palabras directamente a nuestro interior. De esta forma estaremos penetrando en el campo de la música pura y nuestra esencia humana despertará en la emotividad sonora.

Es así como la música adquiere bajo estos postulados el carácter de "Formación Musical" y se ubica como un ente transformador de la cultura, un ente que le otorga nuevas interpretaciones, nuevos acercamientos, y que pone en alto el pensamiento musical del hombre, un pensamiento que ocupa ya un espacio y un tiempo determinados en nuestra cultura y en la forma de vivenciar dichos pensamientos.

2.3. LA INFLUENCIA DEL ARTE EN LA EDUCACIÓN

El arte proporciona un gran caudal de conocimientos sobre la realidad. Es un vector cognitivo que refleja lo general en forma particular.

Un artista puede dar a conocer la esencia de la vida de forma general pero también presenta esta esencia en forma particular, en una forma concreto-sensitiva.

En la obra de arte se refleja lo intrínseco, lo esencial, lo general de la vida, porque es captado a partir de la visión particular de su autor; de una visión que va más allá de lo aparente y de lo superficial.

El arte no solo manifiesta o expresa pensamientos o mensajes netamente artísticos, "educa el alma de los seres humanos", los vuelve sensibles y despierta su interés y apreciación artística. La educación que proporciona el arte tiene que ver con la expresión individual que el artista hace de la vida misma y el aprendizaje social que se construye el momento de acceder a las diferentes maneras de penetrar en él.

Las bellas artes son un valioso medio por el cual nuestro interior puede comunicarse con el exterior. Cuando percibimos una obra de arte nuestro ser aprende a vivenciar la fantasía, la realidad y esto es lo que le otorga el carácter de cognitivo.

El arte y la educación se unen en línea recta porque en ambos existen tres elementos de gran relevancia como son la creatividad, la transformación y el dinamismo. La educación como tal lleva con ella un sinnúmero de conocimientos que han marcado el punto de partida en la existencia de la civilización humana.

La educación también se encuentra ligada a necesidades, intereses e ideologías y su campo de acción es inmenso y exige la retroalimentación⁴² cotidiana con la realidad.

El arte y la educación transmiten mensajes generales que deben ser comprendidos de acuerdo al contexto y las condiciones sociales en las que se desarrolla un individuo.

La educación por sí sola es un arte, porque con ella el hombre crea conocimientos, crea nuevos acercamientos a la realidad social, cultural e individual y sus pensamientos trascienden en el tiempo, en el espacio y en la historia.

La influencia del arte en la educación es inmediata porque con él el hombre adquiere una "Educación Integral" basada no solo en postulados intelectuales sino también en postulados artísticos, en donde el goce estético, la sensibilidad, la emotividad y la expresión humana son su principal vector.

El arte como tal promueve la existencia de una educación más activa, más concreta, puesto que con él el hombre aprovecha al máximo su vocación, su creatividad y de esta manera logra relacionar sus cualidades artísticas con procesos cognitivos formales.

Como veremos más adelante el arte puede contribuir a la existencia de aprendizajes significativos que sirvan como fuente de expresión y constituyan una nueva forma de atender a la realidad educativa.

⁴² La retroalimentación debe ser entendida como un proceso mediante el cual se expresen sentimientos, ideas, concepciones y pensamientos del hombre a su realidad y de la realidad al hombre mismo.

2.3.1. LAS APORTACIONES MUSICALES EN LA FORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA.

Como Podemos ver la música no se encuentra sujeta a nombres ni a acontecimientos establecidos en la realidad. En ella el artista puede describir hechos reales, exponer sucesos imaginarios y al mismo tiempo puede volver real su fantasía e imaginación. Esto es lo que se conoce con el nombre de "verdad artística", una verdad que admite la ficción y la idealización. Se le otorga este nombre porque surge de la naturaleza humana del artista y con ello sus obras de arte adquieren vida y realismo, al momento de expresar y comunicar ideas.

La música a diferencia de las otras obras de arte fomenta en el hombre una forma de conocimiento de su propio ser; él se reconoce como un ser emotivo y se refleja en la realidad como tal.

De esta manera la música asume el papel de "el arte de la verdad artística", para unir al hombre como ser individual con el hombre como ser social.

Esta visión nos permite reconocer las aportaciones musicales en un sentido muy amplio puesto que la fusión musical existente en la cultura viene a constatar la existencia de una educación artística, una educación que no nos habla solamente de conocimientos especializados sobre la música, sino también en la identificación del hombre con ella, de tomarla como un reencuentro con la vida social.

La educación artística toma en este sentido a la música como "La columna vertebral de toda la cultura y la civilización,"⁴³ y no nos equivocamos al emitir este juicio ya que muchas otras artes han sido a su vez una fuente de expresión musical, y sobre todo han evocado una lucha por conseguir reconocimiento, comprensión y aceptación.

Por esto la educación artística exige más que el solo hecho de escribir por escribir, de plasmar figuras o dibujos, de componer música por componer, en todo esto impera la conquista del hombre sobre su entorno, la marca personal de su creatividad, la entrega y la reconciliación con su historia, con su presente, pasado y futuro.

A su vez, la educación artística también exige un factor muy importante y necesario a los espectadores, ya que no basta con observar una obra de arte y con ello emitir una crítica valiéndonos de nuestras propias concepciones, tendríamos que vivir las condiciones de vida en las cuales el autor basó su obra, solo así viviríamos en el arte y con el arte.

Al intentar establecer una idea general sobre la educación artística es conveniente destacar que la música ha sido por mucho tiempo una obra de arte que exalta a las otras obras de arte; es decir, no podemos negar que al observar una buena pintura o una buena escultura, al escuchar un poema o seguir los cadenciosos pasos de un baile, la música impresiona mayormente nuestra

⁴³ Gray, Anne. Breve Guía de la Música Clásica, 2ª edición. Editorial Vergara, México, 1995. P. 22.

audición y percepción. La música logra que se capte mejor la razón de ser de estas mismas y nos proporciona una percepción mucho más completa.

De esta forma, la música se convierte así en una "verdad artística", como ya lo citamos anteriormente.

Las aportaciones de la música en la educación artística evidencian la necesidad de retomar el arte como una nueva forma de vida, una nueva realidad, en donde el hombre forme y reforme su capacidad creativa y con ello de solución a todos aquellos conflictos por los que pasa la vida. Conflictos que son parte de nuestra existencia, pero a su vez forma parte de la inspiración creadora.

Así la educación artística se convertirá en un proceso formativo al momento de establecer la necesidad de crear, la necesidad de transformar la educación, la cultura y al exaltar su valor en nuestro país, un valor que patentiza el recuento entre la tradición con la realidad tal y como lo veremos a continuación.

2.3.2. EDUCACIÓN, ARTE Y CULTURA.

Mucho hemos hablado sobre el arte y la educación artística pero en todo esto surge una inquietud muy grande, y esta tiene que ver con lo que hoy en día le hace falta a nuestra cultura; nos estamos refiriendo a la "Necesidad de Crear", de innovar y de transformar, puesto que hoy en la mayor parte de los casos solo existen copias de lo hecho anteriormente. Nuestra música está retomando

composiciones musicales de antaño y con ello se pretende "crear" una nueva obra musical, aunque su contenido y calidad se encuentran muy por debajo de una verdadera obra artística.

Esto también lo podemos observar en otros campos como el de la danza, la pintura, la escultura, el cine, muchas obras tienen una influencia extranjera muy marcada,⁴⁴ ya que muchos "artistas" crean sus obras retomando las técnicas de otros pero en lo que respecta a la originalidad no es definida por completo.

La apreciación del arte en México, como tal recae en un número muy reducido de personas. Tal vez lo debemos en gran medida a las condiciones sociales y económicas por las que está pasando nuestra época, y también al impacto que los medios masivos de comunicación actualmente:

Aún y con todos estos inconvenientes volvemos a nuestra principal inquietud, la necesidad de crear cosas nuevas, cosas que salgan de la naturaleza humana, de la inspiración creadora del hombre mexicano.

No podemos dejar a un lado los grandes avances que ha logrado nuestra cultura, avances tecnológicos, científicos, pero estos mismos no pueden sustituir por ningún motivo al ser humano, al ser social y al ser individual.

⁴⁴ Es preocupante darse cuenta que cuando hay exposiciones de pintura, escultura, cine, o conciertos de música y presentaciones de danza, llame más nuestra inquietud e interés asistir a ellos cuando son hechos por artistas extranjeros que cuando son realizados por mexicanos. En todo esto existe una gran influencia extranjera y sobre todo muy poco reconocimiento hacia las pocas obras artísticas hechas en México.

El hombre mexicano no puede olvidarse que así como la tecnología y la ciencia son importantes para él, el arte también es portador de grandes elementos para llevar a cabo dicha transformación. "El arte al igual que la ciencia, refleja la realidad, la naturaleza, y la sociedad. Sin embargo, la ciencia tiene por finalidad el conocimiento de las leyes objetivas, mientras el arte aspira a reflejar lo típico.

La ciencia expresa la realidad en nociones, leyes, categorías; el arte, en imágenes artísticas."⁴⁵

Evidentemente, en ambos casos existe una misión muy particular la cual se encamina al servicio de la cultura a conseguir que el hombre sea mejor cada día y satisfaga algunas de las necesidades más imperantes.

La cultura mexicana necesita de ambos así como de la tecnología para avanzar, para dejar una huella en la historia y sobre todo vislumbrar su camino hacia el futuro.

Hoy por hoy el arte debe ser un poderoso motor que guíe el desarrollo de nuestra cultura, y para ello es necesario que el hombre siga creando, siga manifestando sus pensamientos y sentimientos y los plasme en el arte con nuevas técnicas.

Tal vez todos estos postulados pueden ser concebidos como una ideología o mejor aún una utopía, pero el arte es vinculado y considerado como una forma de ideología, esto se da por dos conductos: el primero porque actúa

⁴⁵ Arundel, Honor. Op. Cit. P. 145.

como vehículo en las ideas políticas, morales, filosóficas, estéticas, y el segundo porque el arte es ideológico por su esencia misma, ya que su desarrollo se encuentra unido a las relaciones sociales entre los hombres y sirve a la resolución de tareas y problemáticas sociales.

Así, nuestras percepciones se encuentran bien fundamentadas y forman parte del reflejo de la realidad.

Evidentemente por más que hablemos y analicemos dicha realidad, nos daremos perfecta cuenta de que muchas de nuestras apreciaciones son solo eso, pero no todo está perdido ya que tenemos un valioso campo de acción como lo es la Educación, en ella podemos orientar nuestra atención en la necesidad de crear, de transformar y de innovar. Podemos conjugar una educación intelectual con una educación artística, y lo mejor de todo es que lo podemos hacer en el alumno pequeño, en el alumno que apenas empieza a enfrentarse a su medio entorno, a su realidad social y cultural, un alumno que sea rescatado de lo establecido, de lo tradicional, de la enajenación.

La educación a la que nos estamos refiriendo es una educación Activa e Integral que asiente las bases de una formación artística en la pedagogía musical y con esto atender los cambios por los que está pasando nuestra realidad educativa y cultural.

México necesita que en su educación se le otorgue un valor al arte, un valor que no sea el de sólo visualizarlo o escucharlo, sino el de sentirlo, palparlo y el de comunicar a través de él. La educación artística en este sentido, debe

rescatar las raíces culturales propias de nuestro país para que con ello logremos comprender que toda cultura se conforma de tradiciones, de reconocimiento a la belleza artística, de identificación nacional, y sólo así comprenderemos lo que significa una verdadera formación artística, creativa y transformadora en la que visualicemos el campo de la educación integral tal y como lo veremos en el siguiente capítulo.

CAPÍTULO III.

LOS DIVERSOS TIPOS DE MÚSICA APLICABLES AL CAMPO EDUCATIVO.

Una vez delimitando el papel del arte en el ámbito musical y cultural, daremos paso a la comprensión de nuestro objeto de estudio.

Como ya lo vimos en el capítulo anterior el arte es una forma de comunicación que el hombre genera entre su mundo interior y su mundo exterior y esta misma le puede ayudar a obtener una serie de conocimientos sobre el mundo al que pertenece.

En este sentido el arte y la música se unen para crear un espacio en donde el hombre puede crear, conocer, reconocer y sobre todo aprender. He aquí la importancia de este capítulo, puesto que en este mismo abordaremos o mejor dicho comenzaremos a abordar los primeros postulados sobre la importancia de la pedagogía musical en el logro de procesos vinculados al alumno de primer grado de Educación Primaria.

Para estos fines no debemos concebir solamente la idea de que la música como manifestación artística y cultural, es solamente una serie de sonidos o peor aún, una melodía que escuchamos por el simple hecho de mantener ocupado nuestro oído.

La música posee una serie de cualidades que van más allá de lo comercial, de lo material y de lo superficial. La música tiene en su esencia

aportaciones que el hombre mexicano puede aprovechar en el campo educativo tal y como lo veremos más adelante.

La música vista desde un punto de vista tradicionalista, arraigada en nuestra herencia musical y cultural, ha contribuido a que su construcción sonora trascienda a los lineamientos de una formación musical en la que el alumno pueda aprender con ella, pueda aprender no sólo a conocerla o manipularla sino más bien a construir conocimientos con ella, y a establecer parámetros artísticos en nuestra educación mexicana.

Es de esta forma como conoceremos las aportaciones de dos tipos de música aplicables en el campo pedagógico, como lo son: La Música Clásica y las Canciones Infantiles, debido a que son mayormente utilizadas en el aula escolar y forman parte de la tradición musical implícita en las instituciones educativas de nuestro país, tradición que lleva consigo los legados de una educación artística en la que podemos ubicar el papel de la música en México, un papel muy poco explorado desafortunadamente, y con tintes apegados a postulados teóricos que dejan ver solamente la forma en como se estructura teóricamente, pero a pesar de esto no podemos negar que su presencia en México ha dejado un caudal de fundamentos artísticos en los que los músicos han demostrado su gran potencial creativo. Es precisamente esta visión la que nos lleva al estudio de nuevos métodos en los que podamos orientar un tipo de enseñanza integral, en la que no olvidemos nuestras tradiciones musicales y las herencias musicales que han dejado nuestros músicos mexicanos.

Así mismo, también conoceremos la importancia y finalidad de aplicar el Método Kodály y la Corriente Minimalista en el campo educativo; sus alcances y limitaciones, y que a pesar de ser métodos extranjeros contienen valiosos lineamientos que podemos aplicar a nuestra práctica educativa diaria, los cuales conforman una nueva interacción en el campo educativo, una interacción que conlleva la necesidad de fusionar la música con la educación y así conformar nuevos lineamientos en el campo pedagógico. Finalmente, abordaremos la función de la voz en la música infantil, las aportaciones pedagógicas de las canciones infantiles, así como las aportaciones del músico mexicano Francisco Gabilondo Soler al campo pedagógico.

3.1 LA MÚSICA CLÁSICA.

La música clásica o también llamada "música culta" ha sido concebida como un tipo de música perteneciente a la aristocracia, cuyas estructuras musicales son complejas y formales.

La música clásica es muy poco comprendida y explorada en nuestro país, debido a que constituye un tipo de música mucho más elaborada y por esto mismo no despierta un gran interés entre la sociedad tal y como sucede con la música "moderna" cuyas estructuras musicales se basan en sonidos más comprendidos, más pronunciados y hasta cierto punto estruendosos, que suelen

ser acompañados por la voz humana y por letras que intentan representar el sentir humano.⁴⁶

Si hacemos un análisis sustancioso con respecto a la música clásica nos daremos cuenta que es: "El refinamiento de la expresión personal a través de los tiempos. Refleja el modo en que expresamos nuestros pensamientos íntimos, cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea y qué sentimos al vivenciar la vida misma".⁴⁷

La música Clásica es ante todo una forma más de comunicación entre los hombres, una forma de comunicación que pone de manifiesto: la creatividad, la estética y el virtuosismo. Independientemente de que sea catalogada como un tipo de música elitista dirigida a un público especial, su legado es impresionante.

La música clásica podemos definirla como un tipo de música que representa el refinamiento de la expresión personal y humana a través de los tiempos. O como "El lenguaje de una época desaparecida en un mundo nuevo y asombrado."⁴⁸

⁴⁶ Hasta cierto punto la música clásica suele ser en términos populares "aburrída", ya que en ella se presenta una secuencia de tonalidades un poco lenta y en ocasiones hace falta conocer el contexto bajo el cual fue compuesta así como la ideología prevalente en su compositor.

⁴⁷ Gray, Anne. Op. Cit. P.21.

⁴⁸ Nietzsche, Friedrich. Op. Cit. P. 74.

Este tipo de música refleja el sentimiento humano en su más íntima conexión con el mundo exterior, en ella se establece la interacción entre la creatividad individual y su influencia social.

La razón de ser de esta música se deriva precisamente de la creatividad, de la armonía sonora y de la visión cultural del hombre.

La música clásica es y seguirá siendo la cosmovisión emotiva y sensitiva bajo la cual se inscribe la belleza, la idealización, la perfección y la mística creativa de la naturaleza humana.

Una vez especificados los parámetros bajo los cuales puede y debe ser concebida la música clásica, es necesario considerar que este tipo de música, independientemente del contexto al que pertenece: al considerarla hasta cierto punto elitista y selectiva y ubicar su constitución en niveles musicales altos, y aunque es sabido que solo la clase alta fue quien la aceptó de manera total, debemos pensar en destruir el mito de que este tipo de música interesa solo a la clase alta. El público de los conciertos se forma con personas que no responden a un límite de edad, que no satisfacen los prerrequisitos universitarios, y que no tienen un determinado nivel de ingresos.

El gusto por la música clásica se relaciona con el amor a los sonidos originales, con el sentimiento de excitación personal cuando se escucha el talento exquisito de determinado ejecutante, con la participación de un público que comparte una experiencia sublime.

Afortunadamente hoy, podemos decir que la concepción con respecto a la música clásica ha dado algunos cambios significativos. Como podemos ver en

el comentario anterior, en la actualidad existe un mayor acercamiento a este tipo de música en nuestro país, ya que no es necesario tener estudios especializados en esta rama, sino que para poder apreciarla y acercarse a ella, es necesario que nuestros intereses y gustos se identifiquen de alguna manera con esta música; que despierte en nosotros sentimientos, emotividad y un gran significado musical y de mensaje.

Hoy también podemos observar que el público infantil ha logrado un acercamiento mucho más palpable a la música clásica, motivo por el cual existe una gran cantidad de eventos musicales: conciertos didácticos, cursos, talleres, etc. para lograr que el niño comprenda y conozca de una manera más amplia el mundo de la música clásica.

Por todos estos aspectos citados en este apartado, quisimos abordar una visión diferente sobre la música clásica, una visión que deje de lado la idea de que es un tipo de música selectiva y que a pesar de que sus inicios se remontan en el continente Europeo, sus aportaciones en nuestro país han sido, como lo vimos en el primer capítulo una herencia cultural compuesta por mensajes sonoros, así como también por una armonía sonora muy bien estructurada, cuyo potencial crea las bases y fundamentos de la permanencia de la música en el tiempo y el espacio de la vida humana.

3.1.1. BREVE BOSQUEJO DEL ESTUDIO DE LA MÚSICA CLÁSICA.

La permanencia de la música clásica en el tiempo y en la cultura se debe en gran medida a que en ella se encuentran constituidos la originalidad, el estilo y la creatividad artística.

En nuestro país la música clásica ha logrado establecer un gran desenvolvimiento musical y artístico aunque sólo sea en algunos círculos sociales. Este tipo de música ha obtenido un espacio en nuestro país gracias a todos los grandes músicos mexicanos que lucharon por otorgarle un reconocimiento y un valor en nuestra sociedad, y a pesar de ser un estilo musical muy elaborado, muy poco explorado, muy complejo en cuanto a sus estructuras musicales, es y seguirá siendo un tipo de música con un gran colorido musical en el que podemos encontrar una identificación artística en la que se representa la creatividad, originalidad y placer estético.

La música clásica en México no ha tenido el auge ni el reconocimiento que ha tenido en países europeos, pero a pesar de ello forma parte de nuestra tradición musical mexicana gracias a los aportes culturales y musicales de nuestros músicos, que sin duda alguna han contribuido a que la presencia de la música clásica en México sea una entrega al mundo del arte musical.

La música clásica como parte integrante de un tiempo y un espacio cultural fundamenta su desarrollo en un contexto histórico el cual abordaremos a continuación, pero antes de hacerlo es necesario que comprendamos que en esta investigación no debemos visualizarla como un género musical ya que al hacerlo

no podremos concebir su función, una función que le otorga el nombre de disciplina en la que podemos orientar sus aportaciones y fundamentos teóricos-prácticos a nuestro campo educativo.

Ahora sí, hagamos hincapié en el contexto histórico en el que se desarrolló la música clásica para que así fundamentemos todo lo descrito anteriormente.

Como vimos en el primer capítulo, la música siempre ha acompañado al hombre y este a su vez ha logrado establecer en ella, un medio más para poder comunicarse y para poder expresar ideas y mensajes.

Existen algunos testimonios que se remontan al año 4000 a.C. en donde se dice que la gente cantaba y bailaba mucho antes de que se escribiese la música o hubiese cualquier otro tipo de escritura. En este sentido podríamos decir que el ritmo y el canto son dos elementos imprescindibles en la mente humana.

A partir de este momento, la música fue evolucionando con el hombre mismo hasta alcanzar una nueva visión, una nueva forma de hacer música y sobre todo, de combinar los sonidos.

Todo este tiempo ha sido vital para su desarrollo, por tal motivo es necesario abordar cuatro épocas en las que podemos ubicar específicamente el desarrollo de la música clásica en forma general.

En primera instancia abordaremos la música religiosa ya que la iglesia católica fue quien conservó por mucho tiempo la música más antigua de la humanidad.

Alrededor del año 500 d. C. Comenzó el inicio de la Edad Media y durante los siguientes diez siglos, la iglesia, con sus monasterios distribuidos por todo el continente, se convirtió en el organismo rector de Europa.

"La iglesia administró justicia, instigó las guerras santas (cruzadas) contra los infieles turcos, y entre sus rasgos positivos, cabe señalar la fundación de universidades donde los eruditos recolectaban el saber heredado de los griegos, los romanos y otros pueblos antiguos.

El origen del poder absoluto de la iglesia fue el terror básico del hombre al más allá. La nobleza estaba formada por los que habían luchado para acaparar las tierras. Europa estaba salpicada de minirreinos. Sus gobernantes y seguidores volvían los ojos hacia la iglesia solicitando su bendición sobre la lucha permanente que desarrollaban para proteger lo que tenían y sobre sus conquistas futuras."⁴⁹

La iglesia en este sentido, generó un gran poder de dominio que le permitió gobernar y controlar pueblos enteros. Dicho dominio fue el que determinó el destino de la música, el arte y las letras, y ella fue la encargada de darle trabajo a los artistas y músicos. Sus composiciones se sujetaban a formas rigurosas y la ejecución de estas mismas estaba a cargo de los coros.

⁴⁹ Gray, Anne. Op. Cit., P. 27

Un personaje importante en este periodo fue Gregorio I, el papa que en el siglo V compuso y recopiló música reconocida con el nombre de "Cantos Gregorianos" y que aún en la actualidad se practican en algunos servicios católicos.

Los cantos Gregorianos implicaban la necesidad de unificar los cantos religiosos, así como la necesidad de escribirlos para llevarlos y darlos a conocer en todas partes.⁵⁰

El uso de la música en la iglesia, el conocimiento de su poder expresivo y comunicativo y la forma en como se relacionó con los números, determinaron que su estudio fuese incluido entre las siete materias más importantes en la enseñanza que se impartía en los Colegios y en las Universidades, al lado de la gramática, la retórica, la dialéctica, la aritmética, la geometría y la astronomía, las denominadas siete artes liberales.

El desarrollo de las Escuelas de Música fundadas en los conventos fue benéfico para el progreso de esta actividad.

La música de la iglesia católica generó un simbolismo profundo bajo el cual la música obtuvo un gran valor expresivo de alta calidad interpretativa, pero esta misma mantuvo una unión inseparable con dos manifestaciones musicales como lo fueron LA MÚSICA PROFANA Y LA POLIFONÍA, de las cuales es necesario abordar los siguientes datos.

⁵⁰ Los cantos Gregorianos constituyen sin duda alguna, una manifestación musical religiosa ya que con ellos surge una nueva etapa en el dominio de la música y con ello se le otorgó el carácter de música expresiva. En la actualidad, los cantos Gregorianos aún conservan su pureza y por esto mismo, son considerados un valioso caudal histórico.

La música de la Edad Media se distinguió por la aparición en la música de los juglares y los minnesinger que estaban formados por la nobleza y fueron combatidos por la iglesia, puesto que tenía la creencia de que eran individuos faltos de moral y de religión. Pero eran muy bien recibidos y aceptados por el pueblo, ya que gracias a ellos podían saber cosas acerca de otras regiones o países lejanos, aparte de que los divertían.

Los juglares tenían que manejar varios instrumentos, hasta doce, ser acróbatas, poetas, cómicos, malabaristas y compositores.

Hacia fines del siglo XIII los juglares empezaron a hacer vida sedentaria, organizándose en comunidades o gremios y teniendo como jefe a un rey o conde músico.

Durante la época de la cuaresma la iglesia prohibía terminantemente la música, y los juglares formaron una especie de academia en la cual podían perfeccionarse en su profesión. En el año de 1331 se fundó el hospital de San Julián para músicos enfermos.

La época trovadoresca comenzó en el siglo XI, en esta época la nobleza comenzó a tener una educación literaria musical, ya que anteriormente a los caballeros solo se les permitía cursar la carrera de las armas y dejaban los demás estudios académicos al clero.

En este siglo se establecieron los primeros concursos poéticos y musicales y gracias a ellos se observaron grandes habilidades entre los

concurantes y por consiguiente, la música de los juglares se fue tornando cada vez más similar. Sin embargo todo tiene un tiempo y un espacio y en año de 1300 vino la decadencia y el fin de los trovadores para abrir paso a otra forma de expresión musical.

Los músicos populares de Francia y España fueron llamados juglares y en Alemania se le llamó minnesinger (cantores del amor). A los músicos de la corte española se les llamó trovadores, en Francia troveros y en Alemania meistersinger (maestros cantores pertenecientes a la nobleza.

En España surgió por esta misma época una forma musical llamada "cantiga" la cual se basaba en leyendas, sucesos locales, históricos y temas religiosos.

La cantiga recibió en Italia el nombre de lauda y el compositor más importante fue San Francisco de Asís.

Durante la Edad Media se despertó el interés por la música en los "misterios", que eran representaciones de pasajes de la Biblia y de la vida de Jesucristo.

Sin lugar a dudas, en la Edad Media se desarrolló un arte musical que puso de manifiesto una transformación en el terreno de la música. La Edad Media enriqueció el arte musical con el uso de varios sonidos distintos. Pronto fueron surgiendo nuevas formas musicales y lo más importante es que cada una de ellas formó parte integrante de una época en la historia de la humanidad y aunque de alguna manera fueron rechazadas por la iglesia, no

tardaron mucho tiempo para constituirse como un legado musical en nuestra cultura.

Los avances que logró esta música, las nuevas formas musicales dieron lugar al surgimiento de la Música Profana en esta época, denominaba así, debido a que se les consideraba portadoras de gérmenes paganos y sobre todo porque se concentraba más en el ámbito popular.

Con todos los grandes cambios existentes en el terreno de la música, existió un grupo de personas en el siglo XII: Los chantres o cantores de las iglesias quienes se atrevieron a cantar otra melodía distinta a las establecidas por la iglesia, y gracias a su valor, constancia y articulación sonora surgió la POLIFONIA, como su nombre lo indica (poli-varios, fono-sonido), es música a varias voces o acompañada por acordes.

Propiamente, la polifonía nació en Francia y se desarrolló en el siglo XII. Entre los primeros grandes maestros del uso de la polifonía se encuentran: Leonin y Perotin, maestros de capilla de Notre-Dame, de París, en este mismo siglo. Su arte puro y primario, fue llamado con el tiempo "Ars antique" (Arte antiguo).

Después de dos siglos, el arte polifónico empezó a evolucionar, alcanzando nuevos procedimientos y técnicas y con el nombre de "Ars nova" (Arte nuevo), generó grandes representantes en el siglo XIV: Guillermo de Machault, fue canónigo y fue el primero que utilizó la técnica polifónica con todo su esplendor, y

Juan de Muris (quien fuera autor de uno de los tratados musicales en aquella época).

Los grandes avances musicales dieron origen a combinaciones muy importantes en el desarrollo de la polifonía.

Aunque la polifonía se desarrolló en los diversos países de Europa, es Francia, con los músicos de Notre-Dame a la cabeza, quien consiguió la primacía en ese arte. Sin embargo, pronto perdió Francia esta hegemonía musical. La guerra de cien años (1337-1453), con las calamidades, miserias y sufrimientos inherentes a toda guerra. Provocó la emigración de los músicos, el agotamiento del arte musical y entregarla, como único resultado positivo, el provechoso contacto de los músicos ingleses y franceses, siendo el más notable de aquellos John of Dunstable, quien logró hacerse de una enorme reputación en Europa, como astrónomo y matemático también.

Las emigraciones de los músicos franceses se dirigieron a los países vecinos como Italia y los países bajos, estos últimos aprovecharon las grandes ventajas que trajeron consigo dichas emigraciones. Con ello se fundó la Escuela Franco-Flamenca quien fue la encargada de continuar el progreso de la polifonía.

La Escuela Franco-Flamenca duró dos siglos y fue ella la encargada un establecer un vínculo entre la Edad Media y el Renacimiento.

La Escuela Franco-Flamenca llevó a la polifonía a un gran avance en su desarrollo. El uso de la polifonía en la composición de misas también alcanzó

niveles musicales-religiosos muy importantes. Esto, de alguna manera determinó que el Concilio de Trento (1545-1562), el cual trató de la purificación de los usos, costumbres y ritos de la Iglesia Católica, incluyera entre sus temas, la utilización de la polifonía en la Iglesia.

Existen algunos datos históricos que hablan del hecho de que el Papa Pedro Marcello encargó al compositor Juan Pedro Luis (Giovanni Pierluigi) palestrina (así llamado por haber vivido en Palestrina, villa cercana a Roma), la composición de una Misa. Palestrina anteriormente había compuesto una misa con el tema de la canción " el hombre armado", y con ello produjo una composición denominada "Misa del Papa Marcello", de una gran calidad interpretativa que no solamente determinó en la aprobación de esta misma, sino que también salvó a la polifonía de que fuese proscrita de la iglesia.

Siguiendo el estilo "palestriniano", se fundó más tarde la Escuela de Música Romana, cuyo auge culminó en el siglo XVI.

Otra etapa que también contempla un gran avance en el terreno musical fue el Renacimiento, el cual sigue inmediatamente después de la Edad Media y sin precisar una fecha exacta, podemos decir que se inicia en el siglo XV, y se desarrolló en los siglos XVI y XVII.

Entre algunas de las cosas que trajo consigo el Renacimiento cabe citar los inventos, como la brújula, el papel de trapo, la imprenta, así como los descubrimientos geográficos. Además empezaron a hacerse validas las garantías

individuales del pueblo, convertido en un esclavo por el Feudalismo y la Edad Media.

Otro campo que también logró un buen desarrollo en esta época fue el artístico. Italia fue el país en donde mayor desarrollo alcanzaron las artes; la música alcanzó la cúspide en la forma de la ópera. Existieron algunas innovaciones musicales como el uso del cromatismo, la utilización de los medios tonos en progresión ascendente o descendente. Entre los principales innovadores se encuentra Claudio de Monteverdi.

Una de las principales formas musicales del Renacimiento fue el drama "Pastoral", en el que se encontraban ligadas la música y la poesía. Las formas del drama pastoral, consistían en representaciones cantadas con acompañamiento orquestal, danzas y decoraciones lujosas.

Las primeras representaciones de dramas pastorales fueron "El zafiro" (que en un principio fue llamado "El Sátiro"), y "La desesperación de Filomeno"; estas obras fueron compuestas por Emilio de Cavallieri. Laura Gudicione y Tasso. Autores muy renombrados es esta época y los cuales otorgaron una nueva cosmovisión al desarrollo de la música.

En esta época la música, los escritos musicales, se desarrollaron más ampliamente en lo que respecta a su elaboración y esto mismo hizo que la música adquiriera mayor reconocimiento y visión cultural en las cuales se basa la estética musical.

Otra época que generó una nueva era en el desarrollo de la música fue la época del Barroco (1600-1750).

Esta época fue denominada con este nombre debido a el estilo arquitectónico prevaleciente en esta época y del que hoy todavía se conservan algunas construcciones.

En el terreno de la música, la época del barroco evidenció un período de gran desarrollo en el arte vocal e instrumental, de obtención y construcción de armonías más elaboradas, más complejas y se le otorgó mayor profundidad a las formas musicales.

Este período trajo consigo el auge hacia nuevas composiciones que como ya vimos eran una forma de exaltar el gran poder que los reyes ejercían en este mismo.

En la época barroca cabe hacer mención a la importancia para lograr la profundidad musical que se exigía. Gracias a los grandes fabricantes de violines, entre los más conocidos (Stradivarius), la mayoría de los instrumentos de cuerda alcanzaron un nivel de perfección que los consagró.

El clavicordio fue el principal instrumento de teclado, el piano fue inventado hasta el año de 1709.

Gracias a la invención de estos instrumentos la música progreso mucho. El principal estilo que prevalecía era el denominado "CONTRAPUNTO"; es decir dos o más melodías independientes para producir armonía musical.

Otra forma musical fue la *CANTATA*, una obra corta para voces solistas, coro e instrumentos con interpretaciones religiosas y muy populares, algunos exponentes de esta forma musical fueron Bach, quien escribió una cantata en el año de 1732 (*Cantata del café*), para celebrar el gusto por lo que entonces se consideraba nueva bebida en Europa y Mozart, quien compuso una cantata masónica la cual se convirtió en el himno nacional austriaco después de la Primera Guerra Mundial.

El *ORATORIO*, fue otra forma musical de esta época, fue creado en el año de 1600 en Roma, su invención se le atribuye a San Felipe Neri (1515-1595) fundador de la Congregación del Oratorio.

El oratorio fue considerado como una forma musical compuesto de partes de solo en las voces principales (soprano, contralto, tenor, bajo, etc), de dos dúos cuartetos y principalmente conjuntos con acompañamientos orquestales.

Entre los compositores de oratorios podemos citar a George Frideric Hendel(1685-1759) contemporáneo de Bach y quien usó como argumento para sus oratorios verdaderos dramas populares como es el caso del *Mesías* cantadas por innumerables coros en todo el mundo en la época navideña.

Johan Sebastián Bach, quien compuso "*La Pasión según San Juan*" y "*La Pasión según San Mateo*".

Joseph Hydn, con sus oratorios "*La creación*" en el que intervienen como narradores tres arcángeles y "*Las estaciones*" cuyo fundamento se basa en la religión.

A finales del siglo XVI un grupo de hombres cultos pertenecientes a la ciencia, la literatura y la música, entre ellos el destacado Vincenzo Galilei, padre del inventor del telescopio, quien se reunió en Florencia para analizar el futuro de las artes. De este análisis surgió el deseo de estos hombres por recobrar el valor de la música griega, así como su colorido y valor artístico, de esto se derivó del "drama per música" o mejor dicho drama mediante la música, o lo que hoy conocemos como la ÓPERA.

El primer compositor de Ópera fue Claudio Monteverdi (1567-1643), quien utilizó la orquesta para otorgarle a sus composiciones efectos dramáticos en lugar de utilizar sólo a los músicos como acompañantes de los cantantes. Su ópera "La Favola de Orfeo", es una de las obras más antiguas y aún sigue siendo ejecutada.

Gracias al impulso que tomó la música en este período nacieron con el tiempo nuevas formas musicales que exigían a su vez el uso de nuevas formas instrumentales; es decir, otro tipo de interpretación instrumental. Tal fue el caso de la SONATA creada en el siglo XVII, la cual consta de cuatro partes o "movimientos" de tiempos o ritmos contrastantes:

Primer movimiento, allegro (rápido).

Segundo movimiento, andante o adagio (lento).

Tercer movimiento, minueto (moderado).

Cuarto movimiento, allegro o rondó rápido.

La sonata puede ser considerada como la transformación en la estructura del movimiento en la música.

Franz Joseph Haydn (1732-1809) definió la forma clásica de la sonata y gracias a ello recibió el título de "PADRE DE LA SONATA".

Otra forma que surgió en esta época fue el *TEMA CON VARIACIONES*, el cual utiliza una melodía sencilla sobre la cual los músicos y compositores producen de forma libre improvisaciones. Este tipo de construcción musical se orienta de manera imperante en el estilo de cada compositor ya que en ella imprime su sello particular.

Los *PRELUDIOS*, las *TOCATAS* Y la *FANTASÍA* fueron estilos musicales que al igual que los que hemos citado anteriormente son la base y fundamento de la música clásica. Los preludios fueron en un principio piezas breves ejecutadas antes de las piezas más largas para piano u órgano. Esta forma musical es considerada como la definición artística musical de cada autor, ya que en ella se pone de manifiesto la creatividad del hombre bajo las propias técnicas en las que basa su composición.

Las fantasías o "vuelos de la fantasía" fueron composiciones libres. Son una manifestación de las impresiones anímicas de un artista tomado de la naturaleza y expresado de una manera creativa.

En las fantasías se abre por completo la oportunidad de que cada compositor cree obras musicales libremente. Precisamente es en ellas en donde el hombre logra comunicar su mundo interior a su mundo exterior.

Walt Disney eligió esta denominación como título de su gran filme del año 1940, reeditado en 1977 con sonido estereofónico. Y de nuevo durante los años 80

actualizó con una nueva banda de sonido. Este filme es la recopilación memorable de composiciones musicales.

En la actualidad, fantasía 2000 nos presenta la posibilidad de poder trasladarnos a la época de las grandes composiciones musicales, adentrándonos en el pasado pero con la visión muy bien puesta en el futuro, ya que la relación existente entre todos estos elementos, hacen del filme una forma mágica de acercar al mundo infantil con el mundo de la imaginación.

Retornando a las páginas del pasado, una de las composiciones más importantes, creadas en la época del barroco y quien marcó un nivel musical muy bien delimitado fue la *SUITE*, la cual estaba formada al principio por piezas cortesanas llamadas "allemandes".

La suite o conjunto de danzas, se convirtió en el siglo XIX en música de programa lo cual significa que este concepto musical incluye arreglos musicales extraídos de las óperas o los ballets.

Esta forma musical es muy utilizada en la composición de ballets como es el caso del "Lago de los cisnes", "La Bella durmiente" y el "Cascanueces" de Piotr Ilyich Chaikovski (1840-1893) o el ballet "Scheherezade" del ruso Nicolai Rimsky Korsakov (1844-1908), basado en el relato de las Mil y una Noches.

Este tipo de música nos presenta una calidad musical muy bien constituida y a su vez, requiere de una gran interpretación instrumental, así como de una gran presentación a través de la danza para exaltar su belleza artística.

Sin lugar a dudas, la forma musical más importante llegó con el surgimiento del *CONCIERTO*, de origen italiano, sirve para evocar a una

composición instrumental cuya finalidad es dar a conocer la habilidad de un ejecutante, el cual es acompañado por lo regular, por una orquesta.

El concierto consta de tres movimientos:

Primer movimiento: rápido y animado.

Segundo movimiento, andante o adagio: lento y expresivo.

Tercer movimiento, allegro o rondó: con multitud de adornos o escalas musicales suaves, graves o muy expresivas.

El concierto tiene la misión de otorgarle un valor estético a el ejecutante o solista en su interpretación, en este sentido el solista destaca en cuanto belleza y calidad interpretativa y la música interpretada se recrea en la creatividad, virtuosismo y sensibilidad artística.

Como podemos ver, el período del barroco ha constituido una época de grandes avances en el campo de la música.

Gran parte de los compositores de esta época, dejaron inscritas sus aportaciones musicales en el camino de la música clásica en nuestra realidad.

Todas las épocas que hemos citado son un valioso reencuentro con la historia de la música clásica y su predominio en la actualidad.

La música clásica conserva, en sus pasos por el tiempo, el predominio cultural y estético que todo género musical necesita en su desarrollo.

La palabra *CLÁSICA*, responde como todos los elementos que ya citamos, a una época determinada.

Esta palabra se utiliza para designar a toda la música artística o música culta a diferencia de cualquier otro género musical existente.

Pero realmente el período "Clásico" de la música, se refiere únicamente a aquella que fue compuesta entre 1750 y principios de 1800. Los compositores más importantes de esta época fueron Mozart, Beethoven y Hydn.

El año de 1750 se caracterizó por una época de cambios en las ideas y los sentimientos.

"unas pocas figuras reales perdieron la cabeza en la Revolución Francesa de 1789 y por de parte la Revolución Norteamericana mostró al mundo el significado de la democracia.

Los artistas y los arquitectos empezaban a separarse del recargado barroco y pasaban al estilo desembarazado de la antigua Grecia. En la literatura, los escritores rechazaban a las damas místicas y los héroes inverosímiles y retomaban a la sencilla belleza de la naturaleza.

La música reflejó estos cambios. La aristocracia reemplazó a la iglesia en el papel de patrocinadora de la música, y quiso escuchar música armoniosa y elegante; así, las rígidas normas de la composición barroca comenzaron a dejar sitio a un estilo más desenvuelto."⁵¹

⁵¹ *Ibid.* p.43

Sin lugar a dudas, la música del período del barroco, se basaba en la unidad; la repetición de la melodía a medida que la armonía cambiaba de una tonalidad a otra y que el ritmo se afirmaba constantemente como un motor.

La música clásica tiene muchos ejes de desarrollo en lo que respecta a su estructura musical, los sonidos se desplazan de los sonidos intensos a los sonidos suaves, el estado de ánimo cambia, de esta forma, de tonalidades mayores a las menores. La belleza del sonido en la música clásica es precisamente esa posibilidad de articular los sonidos intensos y suaves de tal manera que al momento de percibirlos auditivamente parecen que es uno solo.

La música clásica gozó en esta época de gran esplendor debido a la aparición de nuevos instrumentos y combinaciones instrumentales; surgen los oboes, clarinetes, fagotes y los cornos, los cuales eran utilizados para crear música recreativa, ligera de gran atracción auditiva, ejecutada en reuniones privadas y en los conciertos públicos.

El piano, inventado en el año de 1709 sustituyó al clavicordio y mejoró mucho hacia finales del siglo XVIII. Este fue un valioso instrumento porque en él se podía interpretar por completo la intensidad o la suavidad del sonido o realizar interesantes combinaciones sonoras que dominaban en los demás instrumentos.

Los instrumentos de cuerda al igual que el piano se convirtieron en la base de la orquesta sinfónica, junto a los cornos, las flautas y los timbales. Poco a poco se fueron agregando más instrumentos.

Es por tal motivo que este periodo fue tan importante y necesario en el desarrollo de la música clásica, puesto que en él se definió por completo su concepción y permanencia en el tiempo.

El periodo clásico también centró algunos avances notables en el campo musical, se define la concepción de clásica, y cada vez más se hace necesaria la idea de transformar y elevar el valor artístico de la música clásica. A pesar de la diferencia que existe entre estas dos épocas, cada una le ha otorgado a la música clásica un valor y un poder cultural que sigue inmerso en la vida del hombre y que acompaña y seguirá acompañando sus pasos a través del tiempo y del espacio y que sin duda alguna ha logrado establecer su gran potencial artístico en nuestro país, al evidenciarse como una influencia musical y como parte integrante de nuestra cultura

3.2. IMPORTANCIA DE LA MÚSICA CLÁSICA Y SUS APLICACIONES AL ÁMBITO EDUCATIVO.

El ámbito educativo contiene un gran espacio en el que podemos interactuar y lograr constituir las primeras bases que unen al individuo con el mundo social y cultural, no solamente de una forma académica o intelectual, sino sensitiva, emotiva, intuitiva y humana. Estas bases son el complemento de una educación integral que cuenta desde el principio con elementos artísticos-

creativos, en donde el individuo intente explicar, comprender y convivir con su realidad.

La educación formal en México, la educación primaria forja los inicios del despertar al conocimiento en un sentido mucho más directo, aunque cabe decir que en la actualidad, existe un acercamiento, o lo que se denomina como "Estimulación Temprana"⁵², que es quien comienza a acercar al niño al aprendizaje. Pero, sin duda alguna, la educación primaria es el contacto más formal del niño con el conocimiento, del conocimiento con la educación y de la educación con la realidad.

En el primer grado de educación Primaria, se da inicio a la formación académica; es aquí en donde el niño adquiere los conocimientos necesarios para poder expresarse tanto escrito verbal y numéricamente y con ello inicia el camino formativo.

Si partimos de la idea de que uno de los objetivos de la educación es "Preparar al individuo para que tenga un desenvolvimiento significativo en la realidad social", la educación misma es la que debe generar todos los alcances para que el individuo lleve a cabo esto mismo.

Como hemos mencionado cantidad de veces, el camino en el que se encuentra orientada la educación, es cambiante, activo y complejo, porque la realidad misma se compone de estas tres características y no se puede iniciar un

⁵² La estimulación temprana es una disciplina terapéutica que asiste al niño pequeño de riesgo, por enfermedades o alteraciones que obstaculicen su desarrollo psico-físico e intelectual.

recorrido en él, sino se establecen los objetivos que se desean alcanzar y los medios y efectos que se necesitan para conseguirlos.

El primer grado de educación primaria requiere de nuevas técnicas, nuevas concepciones, nuevos principios que regulen su campo de acción, aunque, debemos tomar en cuenta que como todo se encuentra regulado por leyes y cualquier cambio o modificación tiene que estar muy bien fundamentado, y por consiguiente ser aceptados por fundamentos legales, gubernamentales e institucionales quienes son los que rigen el desarrollo de nuestra educación, dichos cambios son necesarios e imprescindibles puesto que forman parte del desempeño educativo del alumno.

Cabe aclarar que los cambios a los que nos estamos refiriendo en este momento, son aquellos que tienen que ver con la estructura educativa, y aunque lleguemos a pensar que existen impedimentos para generar una transformación en ella, nos daremos cuenta de que no todo está perdido. El trabajo que se desarrolla dentro y fuera del aula escolar con los alumnos, es el espacio en el cual debemos centrar toda nuestra atención, para que con ello logremos transformar la práctica que realizamos diariamente.

El aula escolar es nuestro principal aliado porque ahí es precisamente donde se establece la relación alumno-maestro-conocimiento y por tal motivo si queremos empezar a actualizar nuestro ejercicio docente, debemos partir del análisis de nuestras propias técnicas, métodos y contenidos para lograr que el alumno de verdad aprenda.

La práctica educativa actual no debe ni puede estar condicionada a objetivos pasados porque diariamente surgen nuevos conocimientos, nuevas formas de atender al aprendizaje, y nuestra principal preocupación debe ser la Educación Integral, la forma en como debemos implementarla como parte integrante de la formación que recibe el alumno en la escuela.

Esta formación debe ubicarse desde el primer grado de educación primaria por ser el grado base, por así llamarlo, y por ser el comienzo de la educación formal en el individuo.

La educación integral debe ser en esencia, el complemento o mejor dicho, una fusión en la formación académica, y a su vez, una fusión en la educación artística, en donde se ubique como eje de acción a la música.

Como hemos visto en los apartados anteriores, el papel de la música clásica es de vital importancia para el logro de procesos cognitivos. En este sentido, tanto el método Kodály, como la corriente Minimalista y la Pedagogía Musical, concretizan sus efectos y utilidades, y al mismo tiempo conforman la concepción de una educación más dinámica, más emotiva, puesto que la música en sí es "Un arte dinámico"⁵³

La música clásica, en lo que respecta a sus aplicaciones al ámbito educativo, no recae en el hecho de que deba ser utilizada de manera independiente o separada, tal y como se realiza en las instituciones educativas, en

⁵³ Caballero, Cristian. *Op. Cit.*, P. 29.

las que se aborda como parte integrante de la educación artística, y sólo es abordada por personal docente especializado.

La educación musical es importante y no le quitamos ningún mérito a la forma en como se imparte en las instituciones educativas, estamos conscientes del hecho de que se encuentra vinculada en el área de educación artística y que forma parte de una materia más que el alumno debe llevar, como parte de su formación.

Pero si recordamos, el acceso a la música clásica no se encuentra limitado, ni es inaccesible a todas aquellas personas que desean acercarse a ella. La música nació, sin duda alguna, para ser escuchada, para deleitarnos, para entretenernos, si lo queremos ver de este modo, para acompañarnos a lo largo de nuestra vida, para comunicar mensajes y expresar ideas. Si se utiliza para todo esto, por qué no utilizarla para aprender de ella y aprender con ella, para aprender que sus raíces culturales forman parte de nuestra presencia musical en el mundo, en la sociedad, y en la cultura misma.

Tal vez el acercamiento del niño de primer grado a la música clásica resulte un poco complejo y hasta cierto punto insuficiente, por todas aquellas influencias musicales: (La música moderna, la influencia de los medios masivos de comunicación), que es lo que cautiva su atención y sus intereses.

Pero es importante aclarar que con este acercamiento, no pretendemos que el niño obtenga conocimientos especializados en la música

clásica, ni mucho menos pretendemos imponer un criterio sobre el gusto de la misma.

En algún momento podría parecernos que al utilizar la música clásica dentro o fuera del aula escolar, es una imposición surgida de nuestros propios intereses, pero lo único que lograríamos al hacer esto sería ir en contra de la libertad de elección musical del alumno, y, aunque parezca una contradicción, la diferencia radica en el hecho de que para acercar al niño a la música y comprender la importancia de esta misma en el ámbito educativo, primero debemos conocerla, comprenderla, escucharla, para que con ello logremos establecer los objetivos que deseamos obtener, o simplemente el para qué y por qué de su utilización en la educación. Precisamente estas interrogantes son las que nos hace comprender la importancia de la música clásica, la importancia de sus implicaciones en el ámbito educativo, mismas que recaen en los siguientes aspectos: En la necesidad de fomentar la creatividad, concentración, motivación, expresión, integración grupal, y sobre todo dinamismo. Estos aspectos no están ni deben estar alejados de la realidad educativa porque son quienes determinan la forma en como el alumno va a aprender.

La música clásica conlleva en su estructura musical un elemento mucho muy peculiar que es quien genera la posibilidad de enriquecer la enseñanza-aprendizaje y los aspectos que mencionamos en el párrafo anterior; el elemento al que nos estamos refiriendo es **LA CREATIVIDAD**, entendida como "la

capacidad para inventar y hacer cosas nuevas.⁵⁴ Sin creatividad, el aprendizaje se torna aburrido, rutinario. La música es en sí la creatividad del hombre y si logramos implementar esta idea en el aula escolar fomentaremos que el alumno constantemente cree, constantemente construya nuevas posibilidades para relacionarse con su medio.

La música clásica fomenta esa creatividad por medio de la imaginación, de la contemplación musical y de la percepción sonora, cada sonido, cada instrumento, le otorga al niño la capacidad de imaginar historias, que trasladadas al aula, pueden ser motivo de una expresión verbal.

Así como la música es un lenguaje, la creatividad es quien le ayuda al niño a expresar sus sentimientos, emociones, pensamientos, así como sus temores que, al momento de abordar los contenidos temáticos, pueden convertirse en un poderoso obstáculo, más adelante abordaremos este punto más detalladamente, como parte de las aportaciones cognitivas de la música clásica, pero lo que queremos dejar en claro es que la creatividad es lo que hoy en día debemos fomentar en las instituciones educativas, no sólo en el alumno, sino también en el docente. No es suficiente con utilizar la música clásica por utilizarla, sino establecemos primero el ambiente, las condiciones, técnicas grupales adecuadas, la forma en como pretendemos vincularla en el aspecto académico y lo más importante, el tipo de habilidades, actitudes y destrezas que queremos que desarrolle el alumno, una vez delimitando todos estos postulados podremos conocer y comprender la importancia de la música clásica y sus implicaciones en el ámbito educativo. Implicaciones que van más allá de escuchar y percibir la

⁵⁴ Diccionario Básico de Español. Ediciones S.M. México, 1998. P.25.

música y que ponen de manifiesto el conocimiento y reconocimiento del alumno a partir de sus gustos, intereses, emociones, que dejen ver su personalidad como parte importante de la educación integral.

3.2.1. LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA CLÁSICA EN LA ACTUALIDAD.

En la actualidad, en nuestro país, la enseñanza de la música clásica, se lleva a cabo en instituciones escolarizadas. Por un lado tenemos la enseñanza especializada "Profesional" de esta misma, que se desarrolla en institutos como el Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México⁵⁵, La Escuela Nacional de Música, así como en muchas otras instituciones, pero sin dunda alguna, estas dos forman un símbolo musical en nuestro país.

También existe la enseñanza musical que se imparte en las escuelas de educación Básica, como parte de la Educación Artística, en los programas educativos, aunque es necesario considerar que la enseñanza musical tiene que ver con la música popular, instrumental y clásica, y como ya lo mencionamos, responde a los planteamientos establecidos por programas educativos.

⁵⁵ En esta institución se estudia la forma en como se estructura el lenguaje de la música, así como las reglas y las técnicas que sustentan el lenguaje de la música, desde un punto de vista sintáctico.

Tal vez estas dos formas de enseñar la música, por así decirlo, tienen en su existencia dos factores muy importantes para lograr establecer un análisis musical y con ello ubicarlo en nuestra práctica educativa:

El primer factor responde a un interés, gusto, convicción personal o petición familiar, para estudiar la música. Estos factores, tienen que ver con el impulso interior o exterior de cada sujeto. Un impulso que puede llegar a ser causado por una necesidad interior o por la influencia social existente en el momento.

Las personas que se dedican al estudio de esta música pueden encontrarse con un obstáculo mucho muy peculiar; nos referimos al que tiene que ver con la "Desvalorización musical". Si hacemos una análisis exhaustivo sobre este tema caeremos de nueva cuenta en la idea de que "se oye la música, se logra percibir el sonido, pero en realidad no se escucha", en este sentido, el primer paso para valorizar la música, así como la enseñanza de la misma, tiene que ver con el hecho de considerar la música "Sustantiva", la cual exige de los sujetos que todo su potencial de atención se concentre en la música, que se aplique a oír, que tenga una actitud activa en relación con los sonidos que percibe: en suma que escuche.

Anteriormente la música clásica compuesta en México no tuvo el reconocimiento que la música clásica de Europa por ejemplo, a nuestros compositores les costó mucho trabajo incursionar en este campo ya que la influencia extranjera marcó la diferencia.

En la actualidad, podemos darnos cuenta de que el desarrollo de los profesionistas en esta rama en nuestro país sigue siendo muy reducido, tanto en lo que respecta al factor económico, social, cultural, de reconocimiento, y de espacio. Todas las influencias musicales existentes, así como todos los intereses musicales, impiden el libre ejercicio de la misma.

Las personas que se dedican a estudiar la música clásica, por lo regular, es muy difícil que logren colocarse de manera significativa en el campo laboral, y lo mismo sucede con las personas que se dedican a enseñar esta música, ya que por un lado, su campo de acción es cada vez más reducido y si logran interactuar en él, tienen que someterse a objetivos establecidos, y muy pocas veces tienen la oportunidad de reestructurar los métodos, la práctica, los contenidos en lo que se basa esta enseñanza.

La enseñanza de la música clásica responde, en lo que respecta a sus estructuras, a una Teoría música, la cual es el soporte teórico-metodológico, bajo el cual se establece su desarrollo.

La Teoría Musical tiene que ver con el estudio de la música desde el punto de vista "Teórico, histórico, documental", para que posteriormente, se establezcan los parámetros prácticos, no sin antes conocer la forma en que se conciben los sonidos, la forma en como se estructuran, la forma en como se ordenan, los tiempos, los silencios, las pausa, etc. para obtener una armonía sonora y así generar música.

Esta teoría musical es la que va a marcar el punto de partido en la enseñanza musical tanto en las instituciones de enseñanza superior, como en la educación básica, ya que en esta última, se les enseña a los niños a reconocer las notas musicales en un pentagrama y a reproducirlas en algún instrumento musical como la flauta, el teclado, etc. Por lo general, siempre debe existir una teoría musical que fundamente la práctica de la música y si hacemos mención de la música clásica, tendremos que utilizar una enseñanza más elaborada, ya que para que los alumnos logren reproducir alguna melodía, tendrán primero que dominar por completo a las notas musicales, así como al instrumento, y tendrán que ocupar más tiempo para poder practicarla hasta llegar a dominarla.

Evidentemente, la enseñanza de la música clásica en nuestro país, no debe ser solamente el reproducir sonidos o llegar a dominar una melodía, implica algo que va más allá de lo que se establece en los objetivos escolares. Esta enseñanza compromete al alumno y al maestro a sentir la música, a distinguir los distintos sonidos, a desarrollar el oído, pero no como un órgano sensitivo, sino como parte integrante de la educación musical. No basta con que el alumno oiga la música, necesita escucharla, sentirla, integrarse a ella, y la única forma en que va a lograrlo es mediante una enseñanza que más allá de las teorías musicales, le permitan al alumno dominar sus necesidades e intereses y los plasme cuando ejecute alguna melodía.

La enseñanza de la música clásica debe ser una guía que le permita al alumno ejecutarla no bajo las imposiciones del maestro o de los contenidos, sino bajo su propio estilo musical. Para lograr que el alumno respete la estructura musical es necesario que el maestro respete el estilo de cada alumno, su diferente

forma de aprender y por ende sus diferentes habilidades al momento de ejecutar la música con los instrumentos musicales. La música a pesar de que responde a una teoría musical, no coarta su libre dominio en manos del hombre.

La enseñanza de la música clásica nunca debe ser un acto obligado, y por consiguiente no debe permanecer separada de la Educación del ser humano, porque gracias a ella lograremos obtener una educación integral, en la cual el alumno participe activamente en la enseñanza musical, al permitirle concebirla como un medio de libre expresión y de que él vaya construyendo sus habilidades, de acuerdo a sus necesidades.

Con este tipo de visiones y concepciones no pretendemos modificar, de ninguna manera, los postulados bajo los cuales se enseña la música clásica en la actualidad en nuestras instituciones educativas, pero lo que si queremos dar a conocer es que la música no puede ser utilizada solamente para cubrir espacios, ni para llenar los objetivos que exigen nuestros planes y programas educativos. Su misión va más allá, y por tal motivo no podemos verla como un hecho aislado de nuestra práctica docente, porque contiene elementos didácticos muy especiales que no necesitamos ser especialistas en el tema para comprenderlos, sino comprender la esencia de la música clásica y la forma en como podemos orientar su enseñanza al campo pedagógico actual, de acuerdo a las necesidades imperantes dentro y fuera de las aulas escolares, específicamente en el primer grado de educación primaria.

3.2.2. LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA CLÁSICA EN EL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. UNA PROBLEMÁTICA ACTUAL.

Antes de comenzar a abordar todos los aspectos relacionados con la enseñanza de la música clásica en el primer grado de educación primaria, es necesario tomar como puntos de referencia a dos elementos imprescindibles para sustentar dicha enseñanza: Por un lado tenemos el *Sustento Legal*, en el cual basamos la importancia de abordar este tipo de enseñanza en México.

La Ley Orgánica de Administración Pública Federal, en su artículo 38, Inciso F, menciona lo siguiente:

La Secretaría de Educación Pública fundamenta este tipo de enseñanza partiendo de:

"Organizar y desarrollar la educación artística que se imparte en las escuelas e instituciones oficiales, incorporadas o reconocidos para la enseñanza y difusión de las bellas artes y de las artes populares".

Por tal motivo, podemos resaltar que la utilización de la música en instituciones educativas mexicanas no es un hecho aislado, sino que más bien, responde a desarrollar en el alumno actitudes y habilidades artísticas que por ningún motivo, pueden ni deben ser separadas del aspecto formativo.

La educación artística debe ser integrada o mejor dicho, deber ser concebida como parte integrante de la formación del alumno.

La función de la educación musical-artística, con la formación académica dará por resultado una "Educación Integral".

Así, de esta forma, lo que aquí pretendemos conseguir, al intentar unir a estas dos áreas, no son pretensiones impuestas, ni mucho menos posturas irreales, puesto que como lo citamos anteriormente, tiene un fundamento legal y deja muy bien establecido el desarrollo de la música dentro de la institución educativa.

Por consiguiente, más que hablar de un fundamento legal, estamos haciendo referencia a un fundamento constitutivo que abre nuevas formas, nuevos métodos para construir procesos cognitivos en el primer grado de educación primaria. Ya que como sabemos, mientras más pequeño sea el alumno, más fácilmente nos será el implementar esta enseñanza.

La misma realidad educativa nos demuestra que la educación musical de los más pequeños es de vital importancia, ya que, tanto en los aspectos motores, como auditivos, es en el período educativo-infantil cuando podemos disponer de todos los mecanismos idóneos para lograr la formación integral. Y más, porque en ocasiones, existen algunos niños que ya traen antecedentes musicales desde el Jardín de Niños, mismos que podemos aprovechar en la instrucción primaria.

La enseñanza de la música clásica no debemos considerarla en este apartado como aquella enseñanza formal que pretende hacer del niño un virtuoso en la música, sino más bien, utilizarla como un método didáctico que beneficie con

todo y sus estructuras sonoras, al campo pedagógico. Y le otorgamos la visión de Enseñanza, porque contiene postulados metodológicos, tanto en sus estructuras sonoras, como en los mensajes que desarrollan algunas obras musicales que más adelante citaremos.

Al hacer hincapié en estos aspectos, surge una inquietud que por más que queramos dejarla oculta, debemos mencionarla porque forma parte de la estructura de nuestra educación. La enseñanza de la música en las instituciones de educación primaria se imparte mayormente en las instituciones privadas,⁵⁶ particulares, con la finalidad de "preparar al alumno en la ejecución de instrumentos y notas musicales una vez llegado el momento de ingresar a la Educación Secundaria, para que logre contar con los elementos básicos que le permitan un avance más notorio en esta disciplina. Aquí podemos encontrar una contradicción muy grande, puesto que si estamos hablando de que se persigue organizar y desarrollar la educación artística en las escuelas oficiales e incorporadas, estos esfuerzos, por llamarlos de alguna manera, sólo tienen cabida en las instituciones particulares, en lo que respecta a la educación primaria, porque en la educación secundaria se aborda en ambas.

Como sabemos, muchos niños tienen un primer acercamiento a la música en el Jardín de Niños, en el espacio designado "Cantos Y Juegos", a partir de ahí, los niños conocen algunos instrumentos musicales (triángulo, pandero, claves, etc) y hasta se les permite que los ejecuten. Este primer acercamiento forma parte de la enseñanza del niño, de estimularlo en las área motriz, de

⁵⁶ Entre muchos de los servicios que ofrecen las Instituciones privadas, se encuentra la enseñanza musical, Vista como un "servicio" integrado a la colegiatura y como parte de la estructura escolarizada.

lenguaje y de integración grupal, pero si queremos que este acercamiento perdure en la educación primaria, la única forma de lograrlo es que el niño ingrese a una escuela particular.

Tal vez los motivos por los cuales se establece esta diferenciación tienen que ver con factores económicos, sociales, institucionales que son los que rigen el ejercicio de este tipo de enseñanza. Pero lo que si es evidente es el hecho de que la enseñanza musical puede ser utilizada tanto en instituciones particulares como en oficiales, porque su misión va más allá de que el alumno ejecute un instrumento, tiene que ver con que el alumno se involucre con ella y la conciba no como una materia más sino como un medio de aprendizaje aplicado en sus tareas diarias, dentro y fuera del aula escolar.

Ahora bien, una vez que hemos establecido esta inquietud, centremos nuestra atención a las instituciones particulares de educación primaria. En ellas la problemática musical también contiene muchas limitantes, ya que entre uno de sus objetivos está "El desarrollar en el alumno aptitudes y habilidades musicales", y vemos que este objetivo se encuentra muy alejado de la realidad.

La enseñanza de la música clásica o cualquier otro tipo de música en estas instituciones es considerada como "un espacio más que cubrir" o como nuestro lenguaje cotidiano nos hace concebirla "de relleno". Si bien es cierto que esta enseñanza se desarrolla más ampliamente en estas instituciones, también es cierto que se hace bajo parámetros tradicionales, en lo que sólo se necesita que el

alumno domine las notas musicales así como algún instrumento, sin saber cuál es la finalidad de esto.

La enseñanza de la música clásica, como ya lo sabemos, es un poco compleja y sino establecemos desde un principio lo que deseamos obtener de ella, así como los métodos para lograrlo, estaremos solamente cubriendo los requerimientos establecidos dentro de la política escolar de la institución educativa.

Esta enseñanza es más que enseñar propiamente dicho, notas musicales, ejecutar algún instrumento o dominar alguna melodía, implica el organizar sus fundamentos teórico-metodológicos, que es nuestro segundo postulado a tratar aquí, de acuerdo a las condiciones, necesidades, actividades, prácticas y visiones que se encuentran en nuestros grupos de primer grado. No toda la música clásica nos puede ayudar a lograr procesos cognitivos, ni a establecer la tan mencionada fusión entre el aspecto formativo, académico y el musical, puesto que como todo, responde a reglas, a intereses, a análisis educativos y sobre todo, a la forma en como deberá ser aplicada y utilizada. Por tal motivo, la enseñanza de la música clásica implica una visión de nuestra práctica educativa sin perder de vista la visión de la infancia como el principal eslabón de nuestra práctica educativa.

3.2.3. APORTACIONES COGNOSCITIVAS DE LA MÚSICA CLÁSICA.

Si utilizamos la música clásica como una forma de "ambientar" el aula escolar, el alumno se relaja, se concentra y su aprendizaje se torna más significativo.⁵⁷

El ambiente musical puede ser utilizado para que el niño desarrolle su imaginación al momento de escuchar melodías. Con esto se busca relajar al alumno y se dan por comenzadas las actividades académicas.⁵⁸

Sin lugar a dudas, la utilización de la música clásica en el aula puede contribuir a que el niño exprese sus ideas, pensamientos y sentimientos al momento de escucharla. En muchas ocasiones a los niños se les dificulta expresarse verbalmente por motivos ambientales, psicológicos, etc, pero si logramos establecer una conexión entre la música clásica, el alumno y el ambiente, el niño va a lograr con el tiempo, y con el uso adecuado de la música, una mayor expresión, que tan importante es para su vida, para su desarrollo académico, social y extraescolar.

Otro de las formas en que la música clásica puede contribuir a que se desarrolle, es el de la imaginación, que como ya hemos visto, el niño desde que es pequeño construye mundos imaginarios que le proporcionan una forma de

⁵⁷ Investigadores en la Universidad de Muster, Alemania informaron que las lecciones de música en la niñez realmente agrandan el cerebro. El área para el análisis de las notas musicales es un 25% más grande en los músicos, que en la gente que no ejecuta algún instrumento.

⁵⁸ La música Barroca proporciona efectos relajantes, ya que por su contenido musical, se generan estructuras

Otro de las formas en que la música clásica puede contribuir a que se desarrolle, es el de la imaginación, que como ya hemos visto, el niño desde que es pequeño construye mundos imaginarios que le proporcionan una forma de interacción con su mundo. La imaginación es importante porque gracias a ella el niño desarrolla al máximo su creatividad que tan importante es para establecer una relación entre su mundo interior y su mundo exterior.

Gran parte de las instituciones educativas, en la actualidad, coartan el libre ejercicio de esta misma, por lo regular, a los alumnos se les pide que ocupen su tiempo escolar o extraescolar en actividades repetitivas, seguidas por "aprendizajes" memorísticos, documentales, enciclopédicos, y nos olvidamos por completo de que el alumno debe aprender antes que nada a conocerse así mismo y a reconocer que su ser se compone de sentimientos, ideas, pensamientos y acciones motivadas la mayor parte por su interior.

En este sentido, la imaginación y la creatividad no pueden ni deben ser sustituidas por las obligaciones cotidianas del quehacer educativo.⁵⁹

Hoy más que nunca, hace falta que en las instituciones educativas tanto públicas como privadas, se fomente en el alumno desde que es pequeño, el desarrollo de la imaginación y la creatividad, porque un niño sin estos dos elementos, siempre y en todo momento va a depender de lo establecido, de lo ya elaborado, y su iniciativa se va tornar dependencia.

⁵⁹ En la actualidad, se persigue que los niños alcancen un gran desarrollo académico a través de los libros, de los ejercicios en cuadernos, pero se deja de lado la posibilidad de que el niño se manifieste artísticamente, muy pocas veces se le permite al alumno otras actividades extras a lo que se debe trabajar en la clase..

La música clásica puede aportar valiosos elementos para generar dentro y fuera del aula escolar el libre desarrollo y utilización de la imaginación del alumno y vincularlo a la expresión verbal.

Como lo veamos un poco más adelante, existen obras musicales que proporcionan precisamente estos elementos; Pedro y el Lobo de Serguei Prokofiev, El Carnaval de los Animales de Saint Saens, la guía Orquestal de Benjamín Britten, así como el método Kodály, el minimalismo y la pedagogía musical, pueden lograr que el alumno establezca una posible relación entre su imaginación, creatividad y realidad.

Hoy más que nunca necesitamos un tipo de enseñanza más activo, más creativo y sobre todo, debemos ser solidarios con la edad del alumno, puesto que el niño de primer grado ingresa a la educación primaria con muchos miedos, carencias, inseguridades. Proviene de un mundo que para él es juego y dependencia personal hacia sus padres y maestros, cuando se encuentra inmerso en un nuevo mundo lleno de responsabilidades, obligaciones, represiones, es muy natural que sus reacciones desencadenen lo que conocemos como apatías, rebeldías, indiferencia, retrocesos académicos, etc. y esto se torna más fuerte cuando existe un ambiente nocivo y agresivo.

Por años, la educación primaria ha olvidado la individualidad del alumno; una individualidad no sólo en su persona, sino en su forma de actuar, de aprender, de desenvolverse, de interactuar con los demás, y así, como la música

fue creada a partir de la individualidad de cada autor, el niño puede concebirla y sentirla de igual forma.

Las obras musicales infantiles que citamos en los párrafos anteriores, pueden ser utilizadas para motivar al niño a expresarse como ser individual y a poder interactuar como ser social; perteneciente a un grupo.

Por otra parte, es muy común que al momento de trabajar con los alumnos dentro o fuera del aula escolar, podemos encontrar otro gran inconveniente: La Integración del alumno a un grupo, por lo regular, nos resulta muy complejo lograr que un niño se integre por completo a su grupo, debido a todos los factores que en un momento dado condicionan este hecho: el ambiente académico en ocasiones es considerado por el niño muy hostil; la dinámica grupal existente no es óptima para que las relaciones grupales sean significativas, y si todo esto lo vinculamos a la enseñanza-aprendizaje, podemos darnos cuenta enseguida de todos los inconvenientes para desarrollar ambas de manera natural.

El niño desde que es pequeño trae consigo muchos sentimientos que son los que motivan en gran medida su comportamiento, su aprendizaje, su interacción grupal e individual, y en ocasiones existe una represión constante en sus actos.

Si utilizamos la música clásica de manera grupal, o mejor dicho, cuando se hace en grupo, conseguiremos entrar en cada uno de los miembros y eso creará un clima emocional que permita al alumno expresarse y relacionarse con sinceridad y plenitud.

La música clásica logra que el niño aprenda desde pequeño, a respetar las ideas y sentimientos de los demás; es decir, si utilizamos esta música de manera grupal y trabajamos con lo que cada uno de los integrantes del grupo logra captar y percibir con la música y a través de su imaginación, lograremos que el niño desarrolle conocimientos de sí mismo para que con ello conozca a los demás y visualice el entorno en el que se encuentra. En este sentido la música clásica puede ayudar a enriquecer y transformar la dinámica grupal existente en el aula de clases.

Mucho hemos hablado sobre las implicaciones que tienen la música clásica en nuestra práctica educativa, aunque también debemos decir que lo hemos hecho en lo que respecta al ambiente escolar, a la dinámica grupal, a la interacción del niño con los demás, al desarrollo de su imaginación, creatividad y expresión verbal, pero qué pasa con el aspecto académico, evidentemente si antes no contamos con un ambiente adecuado, con una dinámica grupal óptima, si no analizamos la personalidad del niño y sino comprendemos los factores que se encuentran inmersos en el entorno escolar, va a limitarse nuestra práctica educativa y sobre todo, va a ser muy reducido nuestro afán de inducir el aprendizaje. No debemos olvidar que el niño es un ser individual y social que necesita aprender no sólo contenidos temáticos (leer, escribir, operaciones matemáticas), necesita conocerse, conocer a los demás y conocer el medio en que se encuentra ubicado, tal vez esto resulte una falacia, pero es importantísimo tomarlo siempre en cuenta puesto que nuestro interés en este presente trabajo, no es construir procesos cognitivos que se refieran solamente al aspecto académico, sino más bien al aspecto personal, social, cultural, artístico e integral. En el cuarto

capítulo retomaremos estos preceptos y los abordaremos de una forma más práctica y amplia.

Lo que sí queremos dejar muy bien establecido, es el hecho de que al momento de aplicar la música, podemos encontrar algunas desventajas que más que ser limitantes para su desarrollo, son pequeños impedimentos que pueden evitarse; en primer lugar, la música clásica podría resultar un poco aburrida, y compleja para los niños, porque sus intereses pueden situarse a otros géneros musicales, pero si planeamos lo suficientemente bien esta utilización, y elegimos obras musicales divertidas, así como si planeamos actividades extras (pintar, representar la obra musical, platicar sobre la obra, etc), lograremos motivar al niño y sobre todo hacerlo participe de su propio aprendizaje. Las desventajas pueden ser muchas, desde que los niños no permitan la utilización de dicha música, no quieran participar en las actividades, no se integren, etc, pero si las analizamos por completo nos daremos cuenta de que todo está en cómo planeamos estas actividades y sobre todo cuáles son los objetivos que deseamos alcanzar con la ayuda, iniciativa, participación y dinamismo del niño, aparte de que nosotros debemos ser parte de toda esta construcción de aprendizaje, porque nosotros formamos parte de la dinámica grupal y como tal debemos aprender conjuntamente con el niño.

3.3. PRINCIPALES MÉTODOS APLICABLES A LA ENSEÑANZA MUSICAL-EDUCATIVA.

El mundo de la música clásica es tan increíblemente poderoso que en él podemos encontrar una posibilidad para poder interactuar en nuestra realidad, que como ya hemos visto, se construye día con día y nosotros mismos somos los causantes de que dicha transformación sea significativa y vital.

En este momento existe una preocupación muy grande por todos los fenómenos sociales, económicos y políticos por los que estamos pasando, pero también existe una gran preocupación por el campo educativo, ya que al pretender una transformación en nuestra realidad, debemos prepararnos y preparar a los demás para obtener un desarrollo y desenvolvimiento óptimo.

La educación es la base de nuestra sociedad y por ningún motivo puede ser desatendida, ni debe seguir basando su desarrollo en postulados antiguos, pasados, puesto que hoy la realidad misma exige una educación paralela a los cambios, a las necesidades existentes y apegada al conocimiento de nuestras tradiciones.

Hoy la realidad educativa necesita de nuevos campos de acción, nuevos análisis, nuevas formas de incursionar, en sí, de nuevos métodos didácticos, para que con ello logremos cubrir el gran vacío educativo por el que pasa nuestra sociedad.

Este vacío existe gracias a un gran desinterés, por parte de los alumnos y de los maestros, lo mismo resulta enseñar un contenido temático de una materia que otro bajo el mismo método didáctico.

En ocasiones no nos percatamos que dentro del aula escolar los métodos más sencillos, y hasta las ideas más comunes, pueden funcionar siempre y cuando se establezcan los objetivos que se desean alcanzar y sobre todo se haga participe al alumno en todo momento.

Si por un instante nos detenemos a pensar que la música clásica puede llegar a contribuir al logro de una educación más significativa por todos los elementos que en ella existen, como lo veremos un poco más adelante, sin duda alguna cambiaría un poco nuestra concepción educativa y tendríamos la fuerza necesaria y la motivación suficiente para aplicarla de acuerdo a las necesidades detectadas en el aula escolar.

Sin más preámbulos, comencemos a abordar el tema que aquí nos interesa: los métodos que podemos aplicar en el campo educativo, métodos que fundamentan la necesidad de reconocer que la música en México no sólo está hecha para escucharla, así como también que la forma de enseñarla no es solamente para lograr que el alumno la manipule y la ejecute de forma mecánica con los instrumentos, evidentemente la naturaleza musical nos hace ver que los efectos sonoros de la música clásica son el reconocimiento del hombre como un ser creativo, emotivo perteneciente a una tradición, a una cultura y a una sociedad, por esto mismo la forma de acceder a la enseñanza musical en nuestro país debe estar comprometida con el desarrollo de una formación integral en el alumno, una

formación que transforme nuestro campo educativo y que contribuya a valorar nuestros legados musicales.

Los métodos a los que nos vamos a referir a continuación, fueron creados para otorgarle un sentido más formativo y más constructivo al campo de la pedagogía musical, puesto que llevan con ellos la tendencia de generar en el alumno un desarrollo más completo en todas las áreas de aprendizaje.

El primer método que abordaremos es el **MÉTODO KODÁLY**, sus principios complementan la visión de una educación integral que podemos combinar como complemento de la educación académica en el alumno de primer grado de Educación Primaria.

Otro método o mejor dicho corriente musical que puede fusionarse en el campo educativo, es el **MINIMALISMO**, esta corriente posee valiosos elementos dentro de su estructura musical que pueden ser utilizados dentro del aula escolar, estableciendo los fines que se desean conseguir.

Y finalmente analizaremos los aportes de la **PEDAGOGÍA MUSICAL** para especificar su campo de acción y la forma en como podemos fusionarla al campo educativo, haciendo partícipe al niño en dicha fusión.

Todos estos métodos, constituyen por sí mismos las bases de la Educación Integral, cada uno de ellos posee cualidades y características propias, y responden a sus propias teorías musicales que los hacen únicos y especiales, y

precisamente gracias a dichas teorías podemos vincular el campo musical con el campo educativo adaptando las teorías musicales de las que dependen, sin dejar de lado la tradición musical mexicana en la que se inscribe la necesidad de fusionar la música con la educación para que con ello, logremos generar en el alumno una actitud más dinámica y creativa y participativa.

Estos métodos tienen en esencia propuestas pedagógicas que van más allá de acercar al niño a la música, de hacer que la escuche. Lo que aquí necesitamos es que estos métodos nos ayuden a vincular la música a la educación, partiendo de las posibilidades que se creen dentro y fuera del aula escolar y sobre todo de los objetivos que se desean obtener para el logro de una educación más activa e integral.

3.3.1. EL MÉTODO KODÁLY.

El Método Kodály es uno de los métodos más completos de enseñanza musical, puesto que vincula la educación vocal e instrumental desde sus orígenes hasta los niveles más significativos en el campo del aprendizaje musical.

Zoltán Kodály, el creador de este método nació en Kecskemét, Hungría en el años de 1882 y murió en el año de 1967. Fue compositor, pedagogo,

musicólogo y folklorista húngaro. Entre algunas de sus obras podemos citar: "Psalmus Hungaricus", (la primera de sus obras maestras, creada en el años de 1923 y la que fuera realizada para el cincuentenario de Budapest), a la que seguirían las obras teatrales "Hary János" (1925-1927) y "velada de las hilanderas sículas" (1932) y las obras vocales "Te Deum" (1936) y Missa brevis (1944).

Fue a partir del año 1925 que Kodály comenzó a escribir obras a capela sobre melodías populares o melodías originales que contextualizaban textos bíblicos o poesías húngaras clásicas y modernas.

"Zoltán Kodály es considerado uno de los compositores para coro más importantes del siglo XX."⁶⁰

En el año de 1905, Kodály comenzó a investigar y recopilar miles de canciones folklóricas húngaras de todas las regiones. Posteriormente utilizó gran parte de estas obras musicales en su música y logró con ello acrecentar sus investigaciones.

Durante esta época, Albéniz, Turina, De Falla, etc, también utilizaron en sus composiciones, temas folklóricos.

La labor de Kodály merece ser reconocida y admirada puesto que su extensa recopilación y organización, en lo que respecta a su análisis musicológico y sus rasgos rítmicos y melódicos, fueron el fundamento de su didáctica de la enseñanza musical.

⁶⁰ Vid. http://www.quadernsdigitals.net/participen_n_show.asp?idparticio=29

manera de formar buenos ciudadanos, y en su opinión, el Estado tenía la obligación de ofrecer y crear las condiciones necesarias para el logro de una buena educación musical.

A su vez creía en la idea de que "la música tiene valores espirituales que inspiran el alma, beneficios físicos que fortalecen el cuerpo, ventajas escolares que desarrollan la atención, la concentración, la voluntad y la memoria e importancia social que refuerza el compañerismo global."⁶¹

Hacia el año de 1943 fue nombrado "Primer Director Suplente de la Academia Nacional" y en ese momento introdujo un nuevo programa que prometió mejorar la instrucción musical en Hungría. Por consiguiente, y bajo estos mismos parámetros, se estableció un proyecto que preparaba al profesorado, con la finalidad de crear músicos bien formados que a su vez fueran maestros de la escuela y que pudieran enseñar la música tomando como postulados: las necesidades musicales y psicológicas de los niños. Fue así, como surgió el Método Kodály, un método reconocido por su calidad educativa y que marcó una transformación muy grande en el campo de la Educación Musical.

Dentro de los supuestos metodológicos, podemos decir que la metodología de Zoltán Kodály es única, porque es aplicable, con recursos didácticos que se adaptan a la edad, condiciones y necesidades de los alumnos, y de los niveles de estudio ya sea infantil o avanzado.

⁶¹ Idem.

Dentro de los supuestos metodológicos, podemos decir que la metodología de Zoltán Kodály es única, porque es aplicable, con recursos didácticos que se adaptan a la edad, condiciones y necesidades de los alumnos, y de los niveles de estudio ya sea infantil o avanzado.

Dentro de los recursos didácticos más conocidos y utilizados por el Método Kodály se encuentran:

- **Los recursos de las sílabas:** las sílabas de duración rítmica facilitan el estudio rítmico y proporcionan una mejor distinción entre los ritmos.⁶²
- **Los signos Manuales:** Son una manera de indicar las distintas alturas para remarcar la correcta entonación.
- **Solfeo Relativo:** es la entonación de la voz al contacto con las notas musicales, la vinculación de ambas.

Este método alcanza las áreas de improvisación, composición, armonía, expresión corporal y las audiciones implícitas dentro del estudio del pentagrama.

Los principios básicos de su metodología tenemos:

- *El canto diario, junto al ejercicio físico, desarrolla igualmente el cuerpo y la mente del niño.*
- *La cultura musical debe iniciarse tan pronto sea posible en los parvularios.*

⁶² Investigadores en la Universidad de Múster, Alemania informaron que las lecciones de música en la niñez realmente agrandan el cerebro. El área para el análisis de las notas musicales es un 25% más grande en los músicos, que en la gente que no ejecuta algún instrumento.

- *La instrucción rítmica comienza con actividades relacionadas con el movimiento, la percusión corporal y los juegos tradicionales.*
- *El canto colectivo está considerado como la mejor iniciación de la educación musical.*
- *El estudio de la lectura musical empieza en la escuela primaria, iniciando las figuras rítmicas de exponer la lectura del pentagrama.*
- *Los conceptos teóricos básicos pueden ser introductorias mediante un repertorio de canciones y rimas infantiles folklóricas.*
- *Se debe establecer una base sólida de lectura y de coordinación rítmica además de la percepción auditiva antes de iniciar el estudio de un instrumento.*

La metodología de Kodály también establece los siguientes lineamientos dentro del fundamento de la enseñanza musical:

- a) Cantar, jugar y bailar de memoria una cantidad de juegos tradicionales, rimas infantiles y canciones infantiles, extraídos de la cultura propia del niño, y más adelante, ampliadas para incluir también músicas de otras culturas.
- b) Interpretar, escuchar y analizar la música clásica de los grandes compositores.
- c) Desarrollar las habilidades musicales de leer y escribir con la lectura del pentagrama, de análisis de las estructuras formales, de la discriminación auditiva y del canto afinado sólo o a voces.

d) Improvisar y componer, utilizando el vocabulario musical conocido en cada nivel de la enseñanza.

La metodología de Zoltán Kodály nos permite obtener un panorama general con respecto a los lineamientos que rigen el desarrollo de este método, mismos que no son específicos de un país o una región, ya que pueden ser adaptados y desarrollados de acuerdo a las condiciones imperantes en la práctica educativa musical.

En el método Kodály se encuentran dos etapas que tienen que ver con la praxis del mismo, estas etapas constituyen su fundamento teórico-práctico:

La primera fase llamada "iniciativa" o de prelectura prepara el camino para el estudio musical. Y establece como requisito: que el alumno posea la habilidad de cantar canciones y de expresar ideas musicales, puesto que para aprender a leer y escribir un lenguaje, debe existir la habilidad de hablar y comunicar ideas.

En este sentido la enseñanza musical debe incluir:

- *Aprendizaje oral de muchas canciones sencillas en estructura, ritmo y extensión melódica (folklóricas).*
- *Experimentación con la voz al hablar con rimas infantiles que sirven para percibir los aspectos rítmicos de pulso, acentuación y duración de los sonidos y para la improvisación melódica.*

- *Actividades de expresión corporal a través del estudio rítmico, de la improvisación corporal, de la participación en juegos tradicionales, dramatizaciones o interpretación de audiciones.*
- *Desarrollo del sentido agudo / grave, línea melódica, la entonación afinada y la percepción auditiva del oído interno y de la memoria oral.*
- *Estudio de los elementos rítmicos del pulso, y ritmo (duración de los sonidos).*
- *Iniciación de canto a voces con el uso de sencillas melodías, además de actividades rítmicas a dos voces.*
- *Elaboración de audiciones musicales variadas con motivo de potenciar a cualquier área ya expuesta y fomentar la cultura musical del alumno.*

La segunda fase "Iniciación a la Lectura Musical" contempla como elementos básicos en:

- *Trabajo en el pentagrama, con grados relativos, con actividades de identificación de notas dentro de una frase musical.*
 - entonar lectura a primera vista.*
 - cantar afinadamente canción conocida.*
 - realizar dictados melódicos.*
 - escribir melodías en el pentagrama.*
 - solfear con soltura.*

- *Práctica rítmica con palmadas instrumentos percusivos, utilizando un repertorio de canciones folklóricas y melodías clásicas, además de todo tipo de ejercicios, corporales, orales y escritos.*
- *Embellecimiento del canto colectivo, mediante el canto a voces intercaladas, (cánones)⁶³.*
- *Potenciar el desarrollo vocal así como la percepción del oído, para trabajar en la discriminación y diferenciación de los sonidos.*
- *Fomentar la cultura musical del alumno.*
- *Perpetuar la expresión corporal con todas las actividades ya iniciadas en la Fase prelectura, incrementando el nivel de coordinación y expresión corporal.*

Estas dos fases conforman en su totalidad los lineamientos de la iniciación musical, que torna la práctica de sus postulados en la constitución de una verdadera educación musical, en la que el alumno es partícipe de la construcción de su aprendizaje.

Estas fases, más que intentar acercar al niño a la música, posibilitan que su aprendizaje musical se vincule a las condiciones culturales y sociales de un país, de una nación.

La importancia de estas fases es que rescatan los valores culturales de la música y fomentan el enriquecimiento de estos mismos, algo que hoy

⁶³ El canon es el canto a voces en el que se intercalan dos o más voces en la misma melodía.

deberíamos tomar en cuenta en la educación, y que debería ser el punto crucial hacia el cual debe ser orientada la formación integral del individuo.

Para Zoltán Kodály, la música es una necesidad primaria de la vida, de ahí que la calidad en la música es lo que va a influir el aprendizaje del alumno.

Una de las formas más sencillas para conseguir que el niño aprenda música o mejor dicho aprenda con la música es con las canciones infantiles, y esto lo vemos muy marcado en su metodología. Se enseña música con las canciones infantiles porque son ellas quienes acostumbran utilizar los mismos ritmos, las mismas notas, etc. Así los niños se acostumbran a escucharlas, se familiarizan con sus estructuras musicales y de esta manera el aprendizaje práctico que obtienen es el que marcará el punto de desarrollo para ubicar al aprendizaje teórico.

Otro aspecto que proporciona este método es la ejecución de instrumentos. En el aprendizaje del instrumento, se tocan las mismas piezas que el alumno va cantando y así, una vez logrando el reconocimiento de las notas musicales, le es más fácil y motivante interpretarlas en un instrumento, a la vez que el alumno toma en cuenta el aspecto social de la música, una vez que interpreta y ejecuta el instrumento ante sus compañeros, sus maestros y la comunidad escolar.

El Método Kodály pretende hacer que la música con la que se aspira educar al alumno, fomente en él la posibilidad de observar, analizar y apreciar las diferentes realidades sonoras, particularmente el musical, producido por los instrumentos y por la voz humana. Por consiguiente, trata de preparar al alumno como intérprete, creador y realizador-expresivo, y sobre todo, que tome conciencia

del papel de la música en la sociedad y en la cultura actual y sepa apreciar de manera crítica sus distintas manifestaciones.

Este método no solamente hace alusión al aprendizaje de la música, a través de la utilización de la música folklórica, de las canciones infantiles y de todos los repertorios para lograrlo; conocimiento y reconocimiento de notas musicales, discriminación de los sonidos, lectura del pentagrama, movimientos corporales, solfeo, canto a voces, reconocimiento de sonidos, ritmos y melodías, etc, sino que también proporciona los elementos necesarios para que el alumno obtenga una educación integral, una educación que empieza con la música, sigue con la ubicación espacio temporal del alumno, con su expresión verbal, intuitiva, corporal, y permite en el alumno la improvisación y un aprendizaje activo, en el cual el alumno aprende a leer, con las notas musicales, aprende a expresarse oral y corporalmente a través de los sonidos, de la música, de las canciones, aprende a escribir con la ejecución de movimientos corporales que le ayudan a reconocer las letras, lo que se le conoce como Euritmia⁶⁴, aprende a contar los sonidos, las palabras, los tiempos y aprende a relacionarse con los demás, a ubicarse dentro de un contexto grupal y social.

Tal vez este método no podemos trasladarnos a la práctica educativa actual sin antes acoplarlo a las necesidades existentes en nuestro país, sin antes vincularlo como un todo y no como parte específica de la clase de música, porque como ya vimos, sus postulados, que son los que en este presente trabajo nos

⁶⁴ Cada movimiento representa una nota musical.

interesa abordar, van más allá del simple acercamiento del niño a la música, o de la simple enseñanza tradicional de la música en nuestros días, conlleva un aspecto más significativo y vital, como lo es, los principios de una educación integral basados en el desarrollo de un aprendizaje musical-académico, que todo alumno tiene derecho a obtener.

3.3.2. LA CORRIENTE MINIMALISTA.

Esta corriente se desarrolla a finales de los años 50s y principios de los 60s en Estados Unidos como reacción al serialismo contemporáneo que se enseñaba y se enseña aún en los conservatorios.

El minimalismo o *música del new age*, es una corriente diversificada, la cual toma como fundamentos: La utilización de materiales limitados o mínimos; con esto queremos decir que las obras musicales minimalistas son creadas a partir de algunas notas, algunas palabras, algunos instrumentos, que pueden ser desde los más sencillos (vasos, ruedas de bicicleta, piedras, campanas, etc.), hasta los más sofisticados (guitarras, saxofón, violín, etc.), y en ocasiones pueden utilizarse grabaciones de ríos o cursos de agua, etc.

Lo que diferencia al minimalismo de cualquier otro tipo de música, es, como su nombre lo indica, utiliza el mínimo de materiales y estructuras musicales para lograr establecer los parámetros bajo los cuales se desarrolla una obra musical.

El minimalismo se guía bajo sus propias teorías musicales y bajo sus propios métodos y sus propias reglas. No responde a teorías musicales establecidas ni a un solo método, porque su constitución se forma a base de la libertad de creación. De aquí que se utilicen mayor número de instrumentos, de notas, de elementos y mayor cantidad de creatividad.

El minimalismo suele ser definido como un tipo de música contemplativa y para la meditación, ya que sus estructuras musicales evolucionan a cada instante y los sonidos sólo son diferenciados y percibidos cuando existe una gran concentración y atención por parte de la persona que las escucha y las percibe.

La corriente minimalista se compone de repeticiones sonoras constantes, durante las cuales se introduce material musical nuevo, ligeras vibraciones y pequeños desplazamientos de frases; creando con todo esto una especie de sonido continuo.

Si escuchamos este tipo de música, inmediatamente podremos darnos cuenta que sus sonidos son muy repetitivos, hasta puede llegar a excesivos, pero es aquí donde radica su importancia ya que gracias a esas repeticiones podemos comprender y distinguirlos claramente, aunque para hacerlo, debemos concentrarnos lo suficiente.

Esta corriente no depende de formas musicales establecidas porque cada autor le imprime su propia creatividad, su propio fundamento y lo más importante es que se rigen bajo sus propios principios musicales:

El minimalismo suele ser comprendido a menudo, como una **forma de vida** ya constituye una forma más de interactuar con la realidad y sobre todo, contribuye a facilitar nuestra vida cotidiana, nuestra relación con las cosas, nuestra manera de entender los entornos.⁶⁵

Entre los principales representantes del minimalismo tenemos a:

TERRY RILEY (nació en Colofax, California en el año de 1935). Este autor es considerado "El Padre del Minimalismo", ya que sus composiciones marcaron la pauta para darle mayor difusión a este estilo musical.

STEVE REICH (nació en Nueva York el 3 de octubre de 1936). Se convirtió en uno de los principales compositores de música minimalista, y agregó el cambio armónico a su música, y durante los años 80 la melodía.

PHILIP GLASS (nació en Baltimore, Maryland, el 31 de enero de 1937). Es considerado como uno de los compositores norteamericanos más populares y gracias a él la música minimalista ha alcanzado mayor reconocimiento.

Esta corriente proporciona elementos significativos para su aplicación dentro del aula escolar, ya que muchas veces la atención y concentración por parte del alumno son las que marcan su permanencia en ella, así como su desarrollo académico. Si un alumno no pone atención ⁶⁶y no se concentra lo

⁶⁵ El minimalismo también abarca campos como la arquitectura, la escultura, la ropa, los muebles, etc.

⁶⁶ La atención es el interés o cuidado que se pone al hacer algo.

necesario, su mente va a estar dispersa y no va a lograr establecer una relación significativa entre su aprendizaje, su persona y los resultados siempre van a ser desfavorables para él.

Este tipo de música genera un ambiente relajante, en el cual se puede lograr que el alumno se concentre e identifique los sonidos que percibe, otro factor que también impera en esta música, es que utiliza frases, en este sentido los alumnos pueden percibir dichas frases, saber cuales son los sonidos o los instrumentos que se encuentran en ella y evidenciar las sensaciones que se manifestaron al momento de escucharla.

El minimalismo no depende de estructuras complejas, ni de lineamientos específicos para ser escuchado, lo que realmente importa en esta corriente, es el hecho de que con pocos materiales se creen obras musicales.

Tal vez en esencia esto es lo que hace falta en la educación, si tomamos en cuenta estos los elementos, lograríamos que el alumno aprendiera de forma más sencilla y sin tantas reglas. En este sentido, lo que importa no es la cantidad de materiales didácticos, de métodos, sino la forma en como son utilizados y como podemos vincularlos a nuestra práctica educativa. Por esto mismo, el minimalismo abre las puertas a una educación, y un aprendizaje más creativo y activo.

3.3.3. LA PEDAGOGÍA MUSICAL.

La Pedagogía Musical es la forma de constituir parámetros teóricos-prácticos en el desarrollo de la enseñanza musical.

En este sentido, no basta con acercar al niño a la música ni con inducirlo a que la oiga, porque oír es muy diferente a escuchar, al escuchar la música debemos establecer una conexión entre nuestra mente, nuestros sentidos y diferenciar los sonidos, las melodías, los silencios, pero sobre todo, escuchar implica sentir la música.

Para el doctor Alfred Tomatis, oír "es la facultad que tiene el niño para recibir sonidos, mientras que escuchar, requiere de la habilidad de seleccionar los sonidos, que le interesan entre todos los demás que continuamente le llegan al oído. Oír es un acto pasivo; Oímos ya sea que queramos o no; en cambio escuchar es un acto motivado, activo y voluntario que nos permite monitorear y escoger los sonidos que deseamos escuchar.

En el escuchar entonces, intervine un factor importantísimo la voluntad."⁶⁷

Como vemos, la forma en que podemos establecer las bases de la Pedagogía Musical es enseñando a nuestros alumnos a "escuchar". Tal vez podemos hacerlo mediante técnicas y más técnicas, pero la mejor forma de

⁶⁷Vid. <http://www.eafit.educo/revista/106/editorial.pdf>

hacerlo es permitiendo que el niño hable, se comunique y se exprese, esto es algo que muy pocas veces hacemos dentro de nuestra práctica educativa.

Debemos recordar que la música es un lenguaje que se utiliza para expresar ideas, es una forma más de comunicación, por eso, antes de escuchar debemos permitirle al alumno expresarse.

Al escuchar, diferenciamos los entornos, la realidad, los objetos sonoros que se encuentran inmersos en nuestro medio. Precisamente los intentos de enseñar música en las instituciones educativas de educación primaria, fracasan y son muy reducidos porque no permitimos o mejor dicho no tomamos como premisa fundamental que el niño "escuche la música", que el niño se exprese de forma integral.

Es por tal motivo que la clase de música siempre se ha concebido como un espacio en el que el niño se olvida por un rato de las obligaciones que tienen que hacer dentro del aula escolar.

Pero si realmente utilizamos las percepciones que tienen los niños con respecto a la clase de música, comprenderíamos que no existe dentro de ellas, ninguna motivación, ningún interés en específico para involucrarse con ella. Tal vez podemos encontrar alumnos que sí les interesa, pero podemos asegurar sin temor a equivocarnos que son muy pocos.

Aquí tendríamos que considerar qué tipos de métodos son utilizados, cómo se encuentran constituidos y qué objetivos persiguen.

La enseñanza musical no es enseñar a conocer y reconocer notas musicales de forma memorística, o ejecutar un instrumento de forma obligada,⁶⁸ ni mucho menos cantar una canción por el simple hecho de cantarla sin comprender el mensaje, el lenguaje que contienen.

La enseñanza musical implica la construcción de métodos, de procesos didácticos, de condiciones ambientales óptimas, acordes a las necesidades y niveles cognoscitivos de los alumnos.

Es muy bien sabido y conocido por todos nosotros que mientras más pequeño es el niño, más fácilmente lograremos orientar y dirigir sus aprendizajes.

Por eso, más que hablar de una enseñanza musical, necesitamos retomar a una **PEDAGOGÍA MUSICAL** que no solamente se encargue de construir aprendizajes netamente musicales, sino también integrales, en donde ubiquemos la realidad educativa del alumno.

La Pedagogía Musical establece mediante procesos metodológicos la forma en como se estructura o debe estructurarse la enseñanza musical.

Con el tiempo se ha hecho cada vez más necesaria la creación y aplicación de métodos musicales que proporcionen las estructuras sobre las cuales se construya el aprendizaje de la música.

Por ejemplo, entre algunos de los métodos más conocidos tenemos:

⁶⁸ En la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler fue quien impuso que se tocara la flauta en las instituciones educativas.

MÉTODO ORFF: Desarrollado por Carl Orff (Munich 1895-1982), en el que pretende enseñar los elementos musicales en su estado más primitivo. Los instrumentos utilizados en este método no requieren de una técnica especial como el caso del violín o el piano, sino que se utilizan los pies, las manos o instrumentos básicos como el tambor o el triángulo.

Este método se encuentra muy bien relacionado con el lenguaje, ya que los ritmos se trabajan muchas veces con palabras. De ahí se deduce también que las palabras se trabajan con los ritmos. Este método proporciona valiosos elementos para estimular el lenguaje y expresión verbal en los niños.

MÉTODO SUZUKI: Desarrollado por el doctor Shinichi Suzuki; Su idea principal es que fundamenta su filosofía en la creencia de que todos los niños tienen talento para hacer aquello que se propongan. Si todos los niños son capaces de aprender su lengua materna, de dominarla. También serán capaces de aprender el lenguaje musical.

En este método, los niños aprenden música, haciendo música a partir de los 2-3 años se les pone música para escuchar, se les da un instrumento (sonajas, cascabeles, etc.) para investigar, para descubrir y cuando consiguen hacer un pequeño intento para imitar un sonido, se les motiva a continuar por ese camino.

MÉTODO DALCROZE: Desarrollado por Émile Jacques Dalcroze (Viena 1865- Ginebra 1950), músico, y pedagogo suizo. Las principales ideas que siguen su método son: Los rasgos sobre los que el profesor construye su clase: la escucha, la práctica y la improvisación.

La escucha: El autor de este método encontró la forma de hacer que los niños fueran comprendiendo la música, mediante la audición y reconocimiento de los sonidos.

La Práctica: Una serie de ejercicios, que van desde lo que el niño conoce a lo que no conoce, lleva a los niños a comprender un concepto una vez que lo haya escuchado y experimentado previamente.

La Improvisación: En un principio, es el profesor quien improvisa la clase a través de algún instrumento. En un segundo plano, los alumnos improvisan con el movimiento, con la canción y con los instrumentos.

Y el **MÉTODO KODÁLY**, que como ya vimos, es uno de los más importantes por poseer un valioso contenido cognoscitivo con respecto a la enseñanza musical, en vías de rescatar los valores culturales de un país, su folklore.

Evidentemente, cada uno de estos métodos aporta nuevas visiones, nuevas concepciones y sobre todo nuevas formas de enseñar música a los niños, a partir de las habilidades de estos mismos y dejando de lado la educación tradicionalista y mecanicista que aún existe en nuestra realidad educativa.

Cada uno de estos métodos conforman en su totalidad a una Pedagogía Musical porque en ellos se persigue enseñar música sin olvidar la formación integral del alumno; al trabajar mente, cuerpo, sentimientos, ideas.

Quisimos citar estos métodos para dejar bien establecido el fundamento de la Pedagogía Musical, y aunque no nos atañe en esta investigación estudiarlos en su totalidad, excepto el método Kodály, si podemos decir que en cada uno de ellos se cristaliza la orientación y ejercicio de la enseñanza musical que no deja de lado la formación integral del alumno, por consiguiente, estos métodos nos dan a conocer una nueva forma de atender al campo educativo.

Con esto no queremos decir que la labor que realizan los profesores de música no sea necesaria, puesto que son ellos quienes tienen los conocimientos y niveles más altos y especializados en el tema, lo que si queremos dejar bien en claro es que el campo de la música es accesible a todos, y como aquí no pretendemos enseñar música sino más bien utilizar sus elementos, sus efectos y aplicarlos al espacio educativo, nuestra labor tendrá que vincularse al logro de procesos cognitivos a través de la música.

Y para ello es necesario que tomemos como principios básicos:

- El nivel del grupo con el que se va a trabajar. (En este caso es el primer grado).
- Las Habilidades y aptitudes de los alumnos; sus conocimientos y carencias.

- Necesidades académicas, grupales e individuales dentro y fuera del aula escolar.
- Objetivos a alcanzar.
- Alcances y Limitaciones establecidos. Hasta dónde se puede trabajar con los alumnos. Dependiendo del espacio, del tiempo y de las características físicas y emotivas del alumno (cansancio, apatía, etc).
- Actividades extras que se van a realizar de acuerdo con las necesidades e intereses del alumno.
- Contenidos que se van a reforzar (lectura, escritura, expresión verbal, operaciones formales, motricidad, etc).

Una vez establecidos estos factores, debemos tomar en cuenta que las condiciones de aprendizaje no siempre van a ser las mismas, ya que en cada instante se presentan cambios en los intereses, en la participación, en el ánimo, o en el mismo espacio escolar.

Es por ello que día con día nuestra práctica educativa debe contemplar las necesidades existentes, y la forma en como podemos orientar nuestros esfuerzos para lograr satisfacerlas.

Si retomamos los elementos descritos anteriormente, cada método, cada forma de abordar la enseñanza música-integral, se basa bajo sus propias reglas, por eso mismo es que nosotros debemos analizar cómo vamos a enseñar,

qué medios vamos a poner a alcance del alumno y qué pretendemos lograr con todo esto.

La pedagogía musical, como su nombre lo indica es una enseñanza musical integral en la que el alumno aprende a medida que participa, construye y transforma, pone de manifiesto la comprensión y análisis de las condiciones académicas, grupales e individuales en las que se ubica cada alumno, así como la forma en necesitamos atender las situaciones en las que tanto profesor como alumno son su principal protagonista

3.4. LAS CANCIONES INFANTILES.

Todos y cada uno de nosotros hemos cantado alguna vez alguna canción, los motivos pueden ser variados y se encuentran condicionados por nuestros estados de ánimo.

Las canciones por lo regular, siempre nos acompañan, y gracias a ellas podemos mantener un estado emocional óptimo.

Cuántas veces hemos sentido la necesidad de expresar nuestros sentimientos, que en ocasiones no podemos hacer de manera libre y sin sanciones, y cuando recurrimos a alguna canción liberamos, por así decirlo, gran parte de nuestra carga emocional.

Esto mismo se refleja en los niños. Hoy podemos observar que la influencia musical existente en México ha marcado cambios en cuanto intereses y gustos musicales.

Anteriormente, nuestros niños vivían su infancia en la mágica influencia del Grillito Cantor, Cepillín, Odisea Burbujas, las denominadas canciones de lo dominio público, las rondas infantiles, gracias a ellas los niños jugaban, se divertían y aprendían, porque los mensajes de estas canciones encerraban historias fascinantes sobre las cuales el niño desarrollaba al máximo su imaginación y creatividad.

Todas estas canciones marcaron en su momento, una *Época de Oro* en el desarrollo de la música infantil en nuestro país. A estas canciones se les otorgó un valor muy grande en su época, porque respondían a intereses dirigidos al público infantil.

Afortunadamente, el niño de ahora puede gozar, de más derechos, de más oportunidades que los niños de antes. Nuestros padres carecieron de muchas cosas debido a las condiciones de vida que eran muy diferentes a las de ahora. Hoy con la tecnología, la publicidad, los avances científicos, nuestros niños tienen mejores condiciones de vida, pero también se encuentran inmersos en la falta de creatividad, en la mercadotecnia y en el conformismo.

Anteriormente los niños cantaban y escuchaban música creada especialmente para ellos; los mensajes y el lenguaje que se utilizaba en ellas, estaban dirigido a los niños.

Esas canciones reflejaban y aún reflejan la realidad de aquellos niños, una realidad en la que prevalecía la inocencia y la fantasía.

Por fortuna, los tiempos cambian, pero también se generan muchos conflictos sociales. Hoy sabemos que los niños son más inquietos, que tienen otros intereses y todo esto hace que existan problemas familiares, escolares, sociales, porque se pretende educar, formar y tratar a los niños con métodos tradicionales, o peor aún, se ignoran los derechos y necesidades de los niños.

Hoy los niños no se conforman con palabras tiernas y mensajes blancos en las canciones infantiles, y en ocasiones gracias a sus concepciones las consideran, sin sentido, aburridas. El tiempo, la realidad y los cambios que se dan en nuestros niños y en sus condiciones de vida, marcan una nueva forma de atender a sus necesidades así como una nueva forma de comprender a la infancia.

Los niños crecen con las influencias que existen en la época. Lo que antes era Cri-Cri, rondas y canciones infantiles, ahora son canciones en inglés, ritmos estridentes, con más movimiento, sin importar la calidad interpretativa, sonora y de mensaje.

Tal vez todo lo que hemos mencionado hasta aquí, nos resulte una forma de vivenciar los posibles inconvenientes con los que nos vamos a encontrar al momento de aplicar las canciones infantiles, pero dicha aplicación depende mucho del hecho de que se motive al alumno, de que se utilicen canciones adecuadas a la edad y sobre todo de que se haga participe al niño de su utilización.

Las canciones infantiles al igual que la música clásica, son un valioso aliado para lograr que el niño aprenda, se concentre, atienda, goce la música y se comprometa con ella.

Para Paul Madaule "El canto es quizás el mejor camino para desarrollar la facultad de escuchar, de expresarse verbalmente, de auto-escucharse. La música contiene la mayor parte de las cualidades del lenguaje y particularmente las de tono, calidad de voz, entonación y ritmo"⁶⁹

Hoy, debemos crear un espacio dirigido a los niños, utilizar un lenguaje adecuado para hacernos comprender, crear métodos adecuados a sus necesidades y así, como la música clásica puede ayudarnos a conseguir esto, también las canciones infantiles pueden hacerlo en gran medida.

Las canciones infantiles son la puerta hacia un aprendizaje más dinámico o como lo cita Nietzsche " el niño, lo mismo que el hombre ve puertas en todo lo que sucede, en todo lo que aprende; pero para el hombre son puertas de acceso, y para el niño puertas de paso".⁷⁰

En este sentido, las canciones infantiles nos dan la posibilidad de que el niño encuentre el camino hacia la puerta del conocimiento, la puerta de la educación y la puerta de la formación integral.

La construcción de procesos cognitivos depende en gran medida, de la construcción de mensajes y lenguajes expresados por el propio niño, y para el

⁶⁹Vid. <http://www.Psicologia.com/articulos/ar-artbana-01-2.htm>

⁷⁰Nietzsche, Friedrich. Op. Cit., P.118

La construcción de procesos cognitivos depende en gran medida, de la construcción de mensajes y lenguajes expresados por el propio niño, y para el logro de ambos, es necesario dirigir nuestra visión educativa a la infancia y en la forma en que los niños la necesitan vivir.

3.4.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS CANCIONES INFANTILES.

Al hacer mención específica de las canciones infantiles, es necesario retomar algunos antecedentes que no son rigurosamente históricos, debido a que estas mismos responden más bien a épocas y no podríamos establecer con precisión el año o la época en la cual surgieron, para evitar posibles confusiones o graves errores en cuanto a su aparición.

Lo que sí podemos mencionar es el gran auge de las mismas, un auge que no sería completo si no resaltáramos el papel de la radio mexicana como parte de su contexto histórico.

Comenzaremos por citar que la radio mexicana empezó a funcionar en la década de los 20. Este fenómeno modificó en gran medida, los hábitos cotidianos de las familias del mundo entero.

Anteriormente, era muy común que los miembros de la familia se reunieran, al atardecer, para platicar. Era el momento de la comunicación; ahí aprovechaban las familias para contar historias impresionantes, narrar acontecimientos inverosímiles.

Muchas familias se reunían a rezar el rosario, a leer pasajes de la Biblia o leer novelas en voz alta mientras otro miembro de la familia tocaba algún instrumento musical y otras realizaban manualidades como tejer o bordar.

Cuando hace su aparición en los hogares mexicanos, ocupa un lugar privilegiado. Los aparatos de radio fueron considerados en aquel entonces, como accesorios decorativos o hasta muebles.

Cuando la radio llegó, la comunicación existente en la familia se amplía al exterior. Las noticias del acontecer nacional e internacional arriban a la intimidad del hogar con la voz de un locutor tan especial, que llegaba a cautivar la atención y el interés de los radioescuchas.

No sólo se transmitían noticias, sino que también se abrieron otros espacios que tenían la misión de entretener y llevar música a todos aquellos hogares que tuviesen un aparato radiofónico. Gracias a este aparato las personas, ya no tenían que asistir a los conciertos, al cabaret, a comprar discos, sino que tan sólo con sintonizar la estación de radio, podían escuchar desde música, hasta programas de concurso, deportivos, de noticia, etc.

Una de las Estaciones más importantes y de mayor renombre es la XEW, la cual, bajo la dirección de don Emilio Azcárraga consiguió reconocimiento

y permanencia entre el gusto del público. Una permanencia que hoy, en el siglo XXI, podemos percatarnos de su gran influencia.

Como lo dijimos anteriormente, la radio no sólo transmitía programas de noticia, sino que la música logró ubicarse con mucha fuerza y obtuvo un lugar muy significativo. Gran parte de los cantantes, compositores y músicos, obtuvieron un mayor reconocimiento.

Cómo olvidar la música de los boleros, el mambo, el danzón, la música de las grandes bandas bajo la batuta de don Luis Arcaraz,⁷¹ o el placer de escuchar la denominada "buena música", la música clásica.⁷²

Sin lugar a dudas, la radio, preocupada por llegar a todos los lugares en los que existiera un aparato radiofónico, incrementó sus esfuerzos para agradar al público. En este caso y con mucho ímpetu, orientó dichos esfuerzos a un público muy especial: al *Público Infantil*, para este público de pequeños espectadores, cuya existencia sé vivenciaba en la fantasía, imaginación e inocencia, fue necesario la creación de un tipo de espacio radiofónico, que reuniera estas tres características y es precisamente ahí, donde se les da un mayor auge a las **CANCIONES INFANTILES**, que a partir de ese momento obtuvieron, al igual que

⁷¹ Considerada la cuarta Banda del Mundo, después de Estados Unidos.

⁷² La música clásica ha tenido sus espacios radiofónicos. Estaciones como la XELA, Estero Mil (actualmente desaparecidas), Opus 99, Radio Educación, transmiten este tipo de música, pero como no son tan escuchadas, muchas de ellas han desaparecido y han puesto de manifiesto el reducido interés del público radioescucha por esta música.

los otros géneros musicales, un lugar muy importante o mejor dicho, necesario para el desarrollo de la música infantil en nuestro país.

No podemos dejar de mencionar que las canciones infantiles tuvieron mayor reconocimiento con la aparición de un personaje muy especial, el cual, gracias a su calidad musical, interpretativa y de mensaje así como a sus invenciones y creaciones, envolvieron al mundo mágico de los niños. Este personaje fue Francisco Gabilondo Soler "CRI-CRI". Como lo veremos más adelante en su biografía, siempre se preocupó por utilizar en sus canciones un lenguaje riquísimo en vocabulario e imaginación, al tiempo que narraba unos cuentos que no sólo eran originales y correctos, sino que también inventaban términos nuevos y manejaban las palabras en un sentido lúdico, bajo los cuales, el niño aprendía, se divertía, conocía y vivía su infancia.

CRI-CRI, fue uno de los principales promotores, por así decirlo, de las canciones infantiles, tal vez anteriormente existieron otros, no podemos saberlo con seguridad, pero fue él quien impulsó mayormente el desarrollo de las canciones infantiles en nuestro país.

Como podemos ver, las canciones infantiles en el seno de la radio, son una forma de comunicación entre ellas y los niños, gracias a los espacios radiofónicos, la infancia mexicana ha tenido contactos directos con la realidad, y qué decir hoy de todos los grandes avances de lo que nuestros niños han sido testigos, por eso, hoy mejor que nunca, nos hace falta crear y conservar espacios infantiles en donde se busque reconocer los derechos de los niños así como

también, fomentar el uso de las canciones infantiles en vías de rescatar la calidad musical que hoy nos hace falta.

Hoy existen algunas otras estaciones radiofónicas que ofrecen este tipo de espacios y con tristeza notamos que son muy pocos, en comparación con los programas que están dirigidos a los jóvenes y a los adultos. No podemos terminar este apartado sin decir que la niñez mexicana es una vía que nos va a permitir ver el pasado, las acciones del presente y cómo vamos a dirigir esas acciones en el futuro, acciones en las que se encuentran como principales protagonistas, cada uno de nuestros niños.

3.4.2. LA FUNCIÓN DE LA VOZ EN LA MÚSICA INFANTIL.

Alguna vez nos hemos preguntado ¿Cuál será la función de la voz en las canciones infantiles?

Si como ya lo vimos, el papel de la música puede ser encaminado a aprender, a construir procesos cognitivos en los alumnos de primer grado de educación primaria, imaginemos qué logrará hacer la voz humana:

“ el dispositivo más fácil de controlar, entre los muchos capaces de vibrar, es el aparato fonador humano, _Integrado por los aparatos respiratorio,

fonador propiamente dicho y resonador_ en cuya anatomía y fisiología, por demás complicados, no tenemos por qué detenernos aquí. Pero si es interesante aclarar que la vibración que percibimos cuando escuchamos una voz humana hablando o cantando no es directamente la de las llamadas "cuerdas vocales" que por su pequeñez y circunstancias anatómicas sólo son capaces de producir vibraciones de escasisima amplitud, y por lo tanto inaudibles, sino la vibración que ellas inducen en el aire expulsado, la cual es modificada en los resonadores: nuestra voz es simplemente aire en movimiento vibratorio controlado en su intensidad por la cantidad de aire expedido, y en su timbre por las características del aparato resonador de cada persona."⁷³

La voz humana representa, en este sentido, una especie de "ritual" bajo el cual se expresan y se conectan los mundos interior-exterior. Ella otorga otro sentido más específico a la simple evocación de palabras.

Si nos damos cuenta, gran parte de nuestra música ha sido enriquecida por la voz humana. A través de la historia hemos podido constatar que la voz humana le otorga otro sentido, razón y esencia a la música.

Para los griegos el surgimiento de los coros⁷⁴ sirvió de base sobre la cual se desarrolló la "tragedia griega", en la que el hombre encontró un poderoso medio de expresión. A través de sus cantos el hombre representaba al sentir humano desde un punto de vista real y emotivo.

⁷³Caballero, Cristián. *Op. Cit.* pp.51-52.

⁷⁴Un coro es un grupo de cantantes. El nombre se deriva del griego Choros, un grupo que bailaba y cantaba en piezas teatrales y que narraba la acción.

Otra forma de evidenciar el gran valor de la voz humana, así como el influjo de esta misma es la Ópera o drama en música.

"El argumento y los sentimientos de las personas se despliegan vocalmente en la acción escénica con acompañamiento orquestal, escenografía y trajes. El libreto es un libro, es decir las palabras de la ópera puestas en música por el compositor."⁷⁵

Gracias a la belleza musical e interpretativa, la ópera ha sido y seguirá siendo reconocida por exaltar la estética musical y la mística de la voz humana. La ópera ha sido reconocida y difundida en todas partes del mundo, su calidad así como la vitalidad que le otorga la voz humana son su mejor jerarquía artística.

En un principio, la voz no se utilizó para transmitir mensajes hablado, sino hasta más tarde ya avanzado el proceso de incorporación de la voz a la comunicación humana. Su uso fue primeramente en la expresión musical. El uso originario de la voz fue "Cantar" y gracias a ello, el hombre encontró un importante medio de expresión.

Algunos antecedentes históricos nos relatan el hecho de que los primeros usos de la voz con fines musicales fue alrededor del siglo IX con la aparición de los Cantos Gregorianos, que como ya lo vimos, se tratan de un canto monofónico, en que todas las voces interpretan la misma melodía.

⁷⁵ Gray, Anne. Op. Cit. p.209

La evolución de la voz como expresión musical y humana ha sido bipolar, ya que por un lado ha sido utilizada para fines musicales y expresivos y por el otro como un medio de comunicación.

El hombre, como ser social y cultural, necesita establecer una conexión con su realidad, por ello ha sido necesaria la utilización del lenguaje, pero sin duda alguna, la voz ha sido un valioso instrumento para lograr que el hombre se comunique con su realidad.

Cada uno de nosotros sabe que cuando empleamos en nuestra vida cotidiana, el proceso de comunicación verbal, oral, podemos establecer de inmediato, una relación más cercana con las personas, en muchas ocasiones el tono de la voz puede cautivar más nuestra atención e interés, que las palabras en sí mismas.

Es por tal motivo que cuando escuchamos una canción acompañada por una voz dulce, bella, intensa, llega a parecernos emotiva, vivencial e estimulante, algo que solamente ella es capaz de despertar en cada uno de nosotros. La voz humana más que hablar o cantar, representa a nuestra estética humana.

Al hablar de la voz humana, de su estética, de su aportes comunicativos, debemos conocer la forma en como se encuentra clasificada, tal clasificación se hace en función de su altura, por ejemplo, se dice que las personas con laringe más grande (hombres) tienen voces más graves y las que tienen laringes más cortas (mujeres), voces más agudas.

Por lógica Fisiológica, las voces graves son más potentes, más "fuertes", y las voces agudas más delgadas, más "finas".

Si quisiéramos establecer en este momento una explicación más completa tendríamos que retomar lo siguiente:

" naturalmente, teniendo en cuenta la casi infinita diversidad de las circunstancias anatómico-fisiológicas, la voz humana presenta muy diversas características, pero la observación ha demostrado que generalmente a cada tipo de timbre corresponde una "tesitura" (en italiano: textura, tejido) y una extensión, entendiéndose por la primera de estas palabras la región en que la voz se mueve más cómodamente por lo que hace al tono de las notas producidas y por la segunda los límites aproximados, grave y agudo de la voz."⁷⁶

Y continuando con dicha explicación:

"partiendo de esos datos, a lo largo de los años se ha ido estableciendo una clasificación arbitraria y aproximada como todas ellas, pero prácticamente útil para el trabajo. La primera observación se hizo respecto del timbre y tono general de las voces: las masculinas adultas contrastan evidentemente con las femeninas y las infantiles; y estas son, además, aproximadamente más agudas. De allí una primera clasificación que divide las voces en blancas —las infantiles y femeninas_ y oscuras, las masculinas adultas."⁷⁷

⁷⁶ Caballero, Cristian. *Op.cit.* P.52

⁷⁷ *Idem.*

Con todos los elementos rescatados en la descripción anterior, podemos considerar que la voz del hombre no siempre es "grave" y la de la mujer "aguda", en ocasiones puede existir voces de mujeres agudas y fuertes, o en el caso de los hombres voces fuertes y agudas.

Por ley general esta clasificación nos habla de que las voces responden a graves y agudas, pero también debemos considerar que no todas las voces son iguales y que responden más bien a las estructuras fisiológicas.

La voz humana con su timbre, tono, tesitura, puede llegar a ejercer un influjo bastante interesante en cada uno de nosotros.

Anteriormente hablamos comentado que la comunicación verbal con todo y sus palabras, frases, enunciados y la construcción de historias, mensajes, etc, suelen ser más atractivas dependiendo de la voz que las pronuncie, y esto lo podemos encontrar en las canciones infantiles.

Todos y cada uno de nosotros podemos establecer una diferencia muy notable entre los cantantes de antaño y los de ahora. Tal vez los intereses personales, los estilos, las épocas cuentan mucho para realizar esta diferenciación, pero cuando escuchamos una canción interpretada por una voz clara, impactante o lo que le llamamos "una buena voz" (que sea entonada, que respete los silencios, el ritmo, la melodía), nos sentimos más conmovidos y nuestra atención es mayormente acaparada. Aunque volvemos a hacer mención que la gran diversidad de gustos, interés y estilos musicales son los que aceptan o rechazan en tal caso, las interpretaciones musicales.

Lo que si podemos afirmar es que todas las voces humanas, por lo regular, tienen una función y dicha función radica en comunicar mensajes, expresar ideas, pensamientos. Sin la voz humana y el lenguaje, el hombre no hubiera podido desarrollarse tan ampliamente como ahora.

Esta función a la que nos estamos refiriendo es en general, pero sus influencias también alcanzan al campo de la música infantil; su función es indiscutiblemente un valor cultural muy bien arraigado. La voz al momento de interpretar una canción infantil lleva consigo más que el simple hecho de expresar mensajes. Hace que la atención del niño se centre, se ubique dentro del espacio, dentro del entorno, convierte al proceso de comunicación en un proceso especialmente dirigido a los niños.

En ocasiones una canción infantil, puede hacer que el niño comprenda el sentido que tienen las palabras, las frases, el lenguaje, puede motivar a que el niño se exprese abierta y emotivamente.

La voz humana no es un simple producto fisiológico y taxonómico, es la visión de la realidad expresada desde el sentir humano. Por eso, su misión en la música infantil es otorgarle un espacio al niño en el que pueda desenvolverse física, emotiva e integralmente, en el que pueda recrearse, construir y aprender de manera lúdica.

La función de la voz en la música infantil tiene por convicción el crear espacios específicamente infantiles; el lenguaje y los mensajes deben ser estrictamente utilizados para este fin.

No debemos olvidar que aunque el niño es un ser inteligente, capaz de captar la realidad y todo lo que le rodea, su visión, percepción y concepción, son muy diferentes a las del adulto. Por eso necesitamos que los mensajes transmitidos por medio de las canciones infantiles, nos hablen de estos preceptos, de la ideología infantil, y le otorguen a la infancia la posibilidad y la oportunidad de aprender de una forma más atractiva y más activa, sin olvidar que el alumno es responsable de su propio aprendizaje, así como también, el docente es responsable de que todas estas condiciones se logren tomando como base las necesidades educativas imperantes en su práctica educativa, una práctica que se encuentra inmersa de tradiciones culturales en las cuales se forjan las bases de nuestra educación mexicana.

3.4.3. FRANCISCO GABILONDO SOLER PRINCIPAL PIONERO DE LA MÚSICA INFANTIL EN MÉXICO.

A lo largo de la historia han existido algunos personajes importantes en la interpretación de las canciones infantiles en nuestro país, pero sin duda, uno de los principales y mayormente reconocido fue y seguirá siendo el músico mexicano Francisco Gabilondo Soler, "CRI -CRI", el grillito cantor.

Este personaje marcó una gran época en la radio mexicana al abrir un espacio radiofónico dedicado a los niños.

"Francisco José Gabilondo Soler nació el 6 de octubre de 1907 en la ciudad de Orizaba, estado de Veracruz; una ciudad rodeada de cerros, lluvias, bosques y manantiales.

Durante su niñez le gustaba leer los cuentos de Grimm, Anderssen y Hauf. Leyendo las aventuras de los escritores Verne y Salgari le da por soñar en viajes a mundos desconocidos. En su juventud se dedicó a practicar la natación y el boxeo, pero esto no le convenció y lo abandona al poco tiempo, también intenta torear y no lo hacía mal pero le molestaba el tener que matar al toro y le duró poco esta afición. Lo que realmente le gustaba era la Astronomía y la Música, aprendió a tocar el piano de oído (siempre le gustó ser autodidacta). En 1928 ingresa como voluntario al observatorio Nacional pero lo abandona por falta de recursos. Pero nunca abandona el deseo de conocer el Espacio Sideral. Al cumplir los 25 años comienza profesionalmente su carrera musical, interpretando temas de humor que eran de su inspiración. Sus vivencias de la niñez las plasmó en canciones infantiles y el 15 de octubre de 1934 se presenta por primera vez en la XEW, cantando varios de los temas que creó, ese día nace CRI-CRI el Grillo Cantor."⁷⁸

Quisimos comenzar este apartado con la biografía de CRI-CRI porque él fue uno de los principales pioneros que promovieron las canciones infantiles en nuestro país. Fueron 28 largos años en los que deleitó a chicos y a grandes con sus canciones, canciones que encerraban grandes y fabulosas

⁷⁸ Vid. [http:// www.cricri.com.mx..](http://www.cricri.com.mx..)

historias que por algún motivo fantástico, siempre cautivaban el interés y la atención de los niños y de los no tan niños.

Cuando el grillo cantor muere el 14 de diciembre de 1990 víctima de una falla cardíaca a sus 83 años de edad, su legado musical continúa.

Hoy por hoy podemos decir que más que un pionero fue toda una institución en el desarrollo de las canciones infantiles en nuestro país.

Muchos de nuestros niños, que ahora son adultos, aprendieron y acompañaron su infancia con sus canciones.

Si nos ponemos a revisar las páginas de la historia, podremos encontrar que tal vez, antes, del grillo cantor existieron otras personas dedicadas a la composición de las canciones infantiles (como el caso de las rondas infantiles), pero el prestigio y reconocimiento no siempre son otorgados porque si y en este caso podemos afirmar con toda seguridad que Francisco Gabilondo Soler los obtuvo gracias a su gran inventiva, creatividad y talento, elementos que hoy no fácilmente podemos encontrar en cualquier artista.

Las canciones infantiles del grillo cantor mostraron el camino en el cual podemos encaminar el aprendizaje de los niños. A pesar de la época en la que estamos viviendo, aún podemos encontrar elementos aplicables al campo educativo.

Hoy en el siglo XXI, sabemos que existen muchos "intentos" por conservar el espacio infantil.⁷⁹ Muchas personas han intentado "crear" canciones infantiles que obedecen a objetivos de popularidad y venta de materiales discográficos. La calidad que nos presentan se encuentra muy alejada de los gustos del niño, pueden ser que por algún lapso de tiempo agraden y se tornen populares, pero como siempre sucede, dichas condiciones se vuelven pasajeras, por eso es que tanto las disqueras como los "cantantes" o interpretes, recurren a las canciones de antaño, canciones que sufren modificaciones en sus ritmos, sonido, melodía, con un poco más de movimiento, pero al fin y a cabo son canciones que crearon otras personas, bajo otras condiciones y que persiguieron otros fines menos lucrativos.

Por eso y por muchos motivos más es que las canciones de CRI-CRI se han venido estableciendo como el fundamento de nuestra música infantil.

Las canciones del grillito cantor son relatos de las aventuras que el mismo creó o vivió en su imaginación; en el bosque, en el país de los cuentos, de la fantasía o en lugares lejanos y fantásticos

Francisco Gabilondo Soler aprendió a leer y escribir la música, el mismo realizó los arreglos musicales bajo los cuales interaccionaban sus historias. El mismo escribía los textos, la producción general y la línea artística del

⁷⁹ Ha existido una gran cantidad de personajes dentro de la interpretación de las canciones infantiles, recordemos a Cupilín, Parchis, Odisea Burbujas, Juan Pestajas y sus tablas de multiplicar, y más actualmente Tariana, Graciela Mauri, etc. son algunos de los personajes que han interpretado canciones infantiles. Los primeros podemos decir que dejaron una huella muy especial puesto que todavía son recordados, pero las dos últimas, son producto de la publicidad y sus interpretaciones se bisan en canciones creadas anteriormente.

personaje, aspectos que no tan fácilmente podemos encontrar en la actualidad, por eso más que interprete o compositor de canciones infantiles, es el creador de un espacio infantil visto con los ojos de un adulto, pero con la sensibilidad y cosmovisión de un niño.

3.4.4. IMPORTANCIA DE LAS CANCIONES INFANTILES EN EL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.

Si por un momento nos ponemos a pensar en ¿Cuál será la misión de las canciones infantiles en el primer grado de educación primaria?.

Posiblemente, al intentar responder esta interrogante nos daríamos cuenta de que va más allá de lograr que el niño las domine de una forma memorística y verbal, así como para entretenerlo.

La mayor parte de las ocasiones, utilizamos canciones infantiles en nuestra práctica educativa pero realmente sabemos por qué o para qué lo hacemos, siempre que las utilizamos debemos establecer objetivos, actividades extras, y sobre todo articularlo al aprendizaje, a la construcción de procesos cognitivos, y no como simple entretenimiento o para controlar al grupo.

Todas las actividades, métodos y técnicas que se aplican en el aula o fuera de ella obedecen a sustentos epistemológicos que rigen su desarrollo y razón de ser.

Las canciones infantiles por sí solas se componen de dos elementos fundamentales para su aplicación dentro y fuera del aula escolar. Estos elementos son la voz y la música, que como ya lo vimos, la voz complementa su sentido estético y educativo. Es precisamente ella quien le otorga otro sentido a las canciones infantiles, un sentido más natural, lúdico y directo.

A los niños pequeños por regla natural, les encanta vivir su infancia, su realidad, a través del juego, pero esta actividad no es muy bien aprovechada como situación pedagógica.

“ Utilizando al juego como recurso en música facilita el acercamiento espontáneo a la práctica musical, la comunicación, la expresividad, el desarrollo sensorio-motor y la creatividad, en un clima adecuado y a través de un medio muy familiar para el niño desde lo afectivo, lo psicológico y lo fisiológico también; porque el impulso lúdico es algo inminente en el hombre de cualquier cultura, época y lugar, y punto de partida de sus progresos.”⁸⁰

Por alguna poderosa razón, el niño siempre encuentra en todo lo que hace, una forma de “vivir jugando”, y esa razón tiene que ver con sus necesidades, sus carencias y sus deseos.

Si nosotros comprendemos el gran valor que le otorga el niño a sus juegos, a las fantasías y a los mundos imaginarios que vive en ellos, día con día transformaríamos su educación.

⁸⁰ Material de apoyo producido por el Grupo de Investigación Para La Enseñanza de la Música. Enero de 2002. Profesores encargados: Fernando G. Bozzini y Marina Rossenfeld.

Con esto no pretendemos decir que constantemente se le permita al niño jugar, abusando de esta actividad, ni mucho menos es un punto que nos ataña en su totalidad en esta presente investigación, sino más bien, lo hemos citado porque por lo regular gran parte de las canciones infantiles, si no es que todas, llevan a actividades lúdicas, las cuales podemos encaminar al logro de aprendizajes.

Por consiguiente, las canciones infantiles tienen que ver con todas aquellas actividades que podemos realizar con ellas; la forma lúdica en la que podemos basar su contenido. Porque el utilizar canciones infantiles en nuestro espacio educativo no es solamente, cantarlas, escucharlas, si no que implica, actuarlas, crear escenarios en los que podamos representarlas, conectar al niño con el contenido sonoro y de mensaje y lograr que el niño participe desde su elección hasta su representación y transformación.

Por lo regular, la mayoría de las canciones infantiles mexicanas, se conforman de contenidos, mensajes, lenguajes que son fácilmente captados por el niño. Muchas veces una sola canción puede hacer que nuestros alumnos capten por completo un concepto, una idea, un pensamiento, por eso en nuestro campo educativo no deben faltar las canciones infantiles, ya sea que echemos mano de las que conocemos y que se puedan aplicar a nuestras necesidades y objetivos (CRI-CRI, rondas y canciones infantiles, etc) o de nuevas canciones en las que intervenga la invención y creatividad tanto del alumno como del maestro.

Podemos ocupar los libros de texto, las historias propias de cada niño; sus vivencias o invenciones, o también las temáticas que se aborden en clase, todas estas nos pueden servir para crear canciones, no hace falta utilizar un lenguaje

muy estructurado o especial, ni mucho menos ser eruditos en la materia, ya que con un poco de imaginación y creatividad se pueden formar palabras, oraciones, historias, que acompañadas con movimientos del cuerpo, con juegos y con sonidos corporales, nos permitan crear un espacio en el que alumno se desenvuelva y aprenda de una forma más activa y más participativa.

Como podemos ver, las canciones infantiles encierran mil y una posibilidades que podemos aprovechar en nuestra práctica educativa.

En resumen, la importancia de las canciones infantiles recae en que su contenido podemos utilizarlo para ubicar al niño en su espacio, conectar sus sentidos con los movimientos corporales, conocerse y reconocerse como un ser físico, emotivo y social, utilizar su imaginación, creatividad e invención, utilizar el lenguaje hablado, mímico y expresarse por medio de ambos y lo más importante es que a los docentes nos permiten involucrarnos en la enseñanza-aprendizaje que cada día necesita tomar más en cuenta las actitudes, habilidades y necesidades de los alumnos.

Por consiguiente, tanto la música clásica como las canciones infantiles debemos utilizarlas como medios didácticos que se anticipen al medio escolar bajo el cual pretendemos construir procesos cognitivos.

Sin lugar a dudas, el proceso de construcción inicia desde el momento en que logremos que el niño conozca, reconozca y ubique el espacio en el que forma parte y una vez logrando esto mismo, podemos dar comienzo a nuestra instrucción académica.

Las canciones infantiles tienen la misión de otorgarle a la educación del niño mexicano una función lúdica, dinámica y transformadora, porque sus contenidos siempre son diferentes y gracias a ello podemos crear actividades variadas de las cuales dependa nuestra práctica educativa y a su vez nos permita estar conscientes de las carencias y logros que son los que día a día cambian nuestros pasos y nuestra concepción pedagógica.

3.4.5. APORTACIONES COGNITIVAS DE LAS CANCIONES INFANTILES.

Este apartado se encuentra muy ligado al anterior, debido a que tanto en la música clásica como en las canciones infantiles aportan elementos fundamentales dentro de la práctica educativa.

Las canciones infantiles nos permiten trabajar con una gran cantidad de actividades con las que podemos lograr aprendizajes de una forma versátil y dinámica.

Las actividades que podemos realizar con los niños nos pueden servir como estrategias didácticas para el trabajo en clase: de la disciplina, la motivación, la integración grupal, la ubicación espacio-temporal, y por otro lado, para la adecuación de contenidos temáticos propios del nivel educativo al que estamos haciendo referencia.

Este tipo de actividades son en este sentido, un soporte metodológico en el cual podemos establecer los parámetros educativos y las diversas orientaciones para conseguir aprendizajes en el alumno.

Las canciones infantiles nos aportan una forma de conocer al niño y lo hacen a través de un lenguaje especial, un contexto especial en los que se traza una línea recta hacia el conocimiento individual, conductual, emotivo e intelectual.

Las canciones infantiles nos dan la posibilidad de conocer al niño no sólo en el aspecto físico, sino también en el mental, intelectual, emotivo, ideológico, individual, social y cultural. El lenguaje que utilizan y la voz nos permiten evidenciar las exigencias de una nueva época, de una nueva generación, de una nueva educación.

Los aportes de las canciones infantiles dentro y fuera de nuestra aula escolar tienen que ver con la necesidad de orientar sus contenidos, sus historias, su lenguaje, sus sonidos, al conocimiento de la individualidad de cada niño perteneciente a una sociedad llena de tradiciones y formas de vida. En ellas podemos encontrar y conocer la forma en cómo se desenvuelve el niño y por qué en ocasiones le cuesta tanto trabajo integrarse a un espacio.

De esta forma más que hablar de los aportes académicos, hacemos alusión a los aportes cognoscitivos de la persona misma, aportes que son lo que marcan los lineamientos de la educación integral. Una educación integral que

necesita construir procesos cognitivos no sólo en el aspecto académico e integral sino también personal.

El conocimiento inicia con el reconocimiento de la persona y el aprendizaje en la educación del ser social, cultural e individual.

A continuación en el siguiente capítulo abordaremos de forma más clara y concisa la construcción de procesos cognitivos, dentro de la formación integral del alumno de primer grado de educación primaria.

CAPÍTULO IV.

LOS PROCESOS COGNITIVOS ALCANZADOS EN BASE A LA PEDAGOGÍA MUSICAL EN EL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SU ORIENTACIÓN A LA EDUCACIÓN INTEGRAL.

En este presente capítulo abordaremos los aspectos más relevantes en cuanto al constructivismo y la necesidad de tomar en cuenta un aprendizaje significativo.

Como lo manifestamos en el capítulo anterior, la aplicación de la música en el campo pedagógico, necesita ser comprendida desde una perspectiva cognoscitiva en un sentido individual, grupal, académico e integral, para que con esto logremos otorgarle un sentido más directo a nuestra práctica educativa.

En este capítulo tomaremos como parámetros los programas musicales, la didáctica musical, la visión constructivista del aprendizaje, las características del alumnos de primer grado, el tipo de contenidos que necesitamos utilizar para lograr el desarrollo de una educación integral y lo más importante, el tipo de habilidades, actitudes y destrezas que la música puede generar en los alumnos.

Debemos insistir en el hecho de que todo lo que vamos a tratar aquí son fundamentos que ya han sido analizados anteriormente y que su valor encierra una preocupación por la educación actual, así como también por encaminar la

práctica educativa hacia otros componentes que propongan más dinamismo, integración y participación por parte del alumno y del docente.

Sin más preámbulos comencemos a delimitar estos apartados para que a su término comprendamos cuál es la importancia de la pedagogía musical en el logro de procesos cognitivos, dentro de la formación integral en el primer grado de educación primaria en México.

4.1. IMPORTANCIA DE LOS PROGRAMAS Y SUS APORTACIONES AL ÁMBITO PEDAGÓGICO.

Sin lugar a dudas la utilización de la música en el primer grado de educación primaria debe contemplar en primera instancia los elementos que están en juego para la construcción de procesos cognitivos.

La pedagogía musical en nuestro país conlleva en su contexto la utilización de Programas Musicales, programas adaptados a las características en las que se encuentran inmersos el nivel educativo del alumno así como también los factores necesarios para la construcción de aprendizajes y dichos factores son:

- El análisis del nivel educativo al que se va a atender.

- El tipo de conocimientos que los alumnos traen consigo al ingresar al primer grado.
- La implementación de objetivos a corto, mediano y largo plazo.
- Los contenidos y actividades complementarias que se van a utilizar, dependiendo de las áreas a trabajar, motricidad, conductual, lecto-escritura, operaciones formales, conocimiento de su medio, ubicación espacio-temporal, expresión verbal y corporal, integración grupal, etc.
- Métodos didácticos a utilizar, así como la forma de planearlos y utilizarlos.
- Tipo de habilidades, aptitudes y destrezas que el alumno irá desarrollando.

Por lo general los contenidos temáticos que se abordan en el primer grado de educación primaria tienen que ver con un tipo de conocimientos graduales, si hablamos en un sentido académico y musical, muchos alumnos traen consigo el aprendizaje de letras, de números, la ubicación de cosas, la utilización del lenguaje, así como el reconocimiento de sonidos, voces, instrumentos. Y al iniciar la educación primaria, esos conocimientos son los que necesitamos ubicar para que así el aprendizaje del alumno sea más significativo.

Volviendo al tema de los programas musicales, sabemos que gran parte de ellos reúnen en su estructura contenidos que conforman el área de educación artística, dichos contenidos pretenden preparar a los alumnos en un nivel inicial de la música y con ello atender los objetivos implícitos en los programas educativos.

La importancia de los programas musicales no sólo radica en el hecho de acercar al niño a la música, de sustentar sus contenidos en objetivos y sobre todo en lograr que el alumno se "manifieste artísticamente" en la ejecución de algún instrumento. Su importancia va más allá y tiene que ver con la Educación integral del alumno, una educación basada en la integración de los programas académicos y los programas musicales.

Anteriormente habíamos comentado que la utilización de la música en nuestra práctica educativa puede proporcionarnos valiosos elementos para lograr un aprendizaje más significativo y dinámico, por tal motivo debemos tomar como principal fundamento que los programas musicales son la base de la enseñanza musical, al igual que los programas educativos son la base de la educación, y tal vez la elaboración de estos mismos debe estar en constante cambio de acuerdo a las necesidades propias de cada grupo.

No todos los alumnos aprenden de la misma manera, no todos perciben, sienten y comprenden a la música de igual forma, no todos se conducen de la misma manera, por esta razón los contenidos a tratar y la forma en como los presentemos es lo que va a evidenciar la necesidad de visualizar al campo educativo actual.

Si bien es cierto, los contenidos generales que se abordan en los programas musicales tienen que ver con:

- El conocimiento y reconocimiento de las notas musicales (do, re, mi, fa, sol, la, si).
- La ejecución de las notas musicales en la flauta
- El reconocimiento de algunos sonidos.
- La interpretación memorística de algunas melodías.

Pero en su conjunto la "Educación Artística" que se plantea en la educación primaria es un simple acercamiento del alumno a la música, para que con ello se cumplan con las expectativas impuestas por los programas.

Si analizamos este punto, nos daremos cuenta que gran parte de los programas musicales establecidos, aportan "conocimientos" que tienen que ver con la estructura básica de la música (notas musicales, sonidos, voces, etc). Los acercamientos que se pretenden conseguir, son sólo intentos por lograr que los alumnos ejecuten y reproduzcan algunos sonidos de forma mecánica, y se olvidan de sensibilizar el oído del alumno y hacerlo participe en la ejecución musical.

Tanto los programas musicales como los programas académicos necesitan ser orientados a generar en el alumno, capacidades, pensamientos, reacciones, aprendizajes, conocimientos y actitudes que pongan de manifiesto el contacto con la realidad, un contacto a través de la percepción y la construcción de nuevos aprendizajes.

Actualmente la enseñanza musical no puede ser abordada por contenidos sin fundamento, la enseñanza musical no es sólo aprender a manipular

un instrumento musical, o escuchar la secuencia de los sonidos y las voces, es el "despertar artístico del alumno", en donde conozcamos la forma en como el niño percibe la música, la forma como se identifica con ella, y qué aprendizajes le deja a su persona.

La Educación Artística tiene que ver en este aspecto, con elementos sensitivos, perceptivos, emotivos, intelectuales, conductuales y lúdicos. Si pretendemos comprender su importancia, así como sus aportaciones al campo pedagógico, es necesario tomar en cuenta todos estos elementos y no considerarlos como hechos aislados, porque en cada uno de ellos se encuentra presente el desenvolvimiento del alumno, que muchas veces forma parte de la problemática educativa, en la que descubrimos las limitaciones del alumno, limitaciones que muchas veces no tienen que ver con aspectos orgánicos o psicológicos, sino más bien ambientales, y que pueden ser superadas si comprendemos el desarrollo del alumno desde un punto de vista individual, social e integral que se encuentra presente en toda educación.

Los programas musicales son valiosos instrumentos elaborados por personal especializado y que conoce el tema a la perfección, pero gran parte de sus contenidos podemos utilizarlos para la construcción de aprendizajes y nuevas formas de acceder a él, puesto que ellos son el fundamento de la enseñanza musical, y gracias a sus contenidos podremos orientar nuestro campo de acción a un nivel en el que el alumno alcance un aprendizaje más significativo, y en el que obtenga un desenvolvimiento más integral y participativo.

4.2. LA CONSTRUCCIÓN DE PROCESOS COGNITIVOS A PARTIR DE PROGRAMAS MUSICALES.

Desde el punto de vista del constructivismo todos los individuos tanto en los aspectos cognitivos, como en los sociales y afectivos del comportamiento, no son un mero producto del ambiente sino una construcción propia que día con día se va generando como resultado de la interacción entre estos factores.

El conocimiento no es una copia de la realidad o una imitación de la misma, es una construcción realizada por el ser humano.

Por tal motivo, debemos evidenciar el hecho de que el ser humano al igual que su realidad se compone por necesidades que tienen que ver con el conocimiento, con la emotividad y actitud ante la esta misma.

La construcción de procesos cognitivos se desarrolla tanto en el aspecto formal como en el no formal de la educación, porque el conocimiento se construye día con día y responde a la forma en como interactuamos entre nosotros mismos y con la realidad individual, social y cultural.

El conocimiento es el campo constitutivo del aprendizaje, de un aprendizaje que va en un sentido académico, intelectual, vivencial y natural. Y por

todas estas características debe responder a una posición más dinámica y activa en donde ubiquemos el papel de un aprendizaje significativo.

Debemos tomar en consideración que el aprendizaje significativo "surge cuando el alumno, como constructor de su propio conocimiento, relaciona los aspectos a aprender y les da un sentido a partir de la estructura conceptual que ya posee. Dicho de otro modo, construye nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que ha adquirido anteriormente. Este puede ser por descubrimiento o receptivo. Pero además construye su propio conocimiento porque está interesado en ello".⁸¹

Es precisamente por esto que cada alumno aprende y construye su aprendizaje de diferente manera y por tal motivo en cada instante los contenidos a trabajar en la clase, los métodos para conseguir que el alumno aprenda, las actividades que se realicen deben tomar en cuenta los conocimientos que el alumno trae consigo.

Gran parte de los programas educativos están creados a partir de lo que el alumno debe aprender, pero muy pocos de ellos se vinculan a lo que el alumno necesita aprender. Por consiguiente en la educación del alumno está presente la construcción de procesos cognitivos pero se sustenta en lo que tiene que aprender, sin tomar en cuenta el aprendizaje que trae consigo y que debe ser enriquecido.

⁸¹ Vid. <http://www.Cyhermaestros.com/constructivismo.htm>

Sería muy ilógico si pensamos en que los alumnos de educación primaria no tienen conocimientos previos, porque como ya lo vimos anteriormente, desde que el ser humano nace, ya trae con él una serie de vínculos con su realidad y gracias a estos va adquiriendo aprendizajes y experiencias que conforman su desarrollo.

Los alumnos de primer grado en la mayor parte de los casos, traen una serie de premisas cognitivas que dependen en gran medida del medio social, individual, grupal y ambiental en el que se han desenvuelto, lo que denominamos proceso de socialización.

Su educación se compone por una serie de informaciones, de vivencias, de ideas, que conforman su aprendizaje y su manera de actuar en él.

Sin lugar a dudas, existe un factor imprescindible que debemos considerar como parte del aprendizaje significativo, un factor que posibilita una construcción de aprendizajes a partir de los conocimientos que el alumno ha construido anteriormente, nos referimos a la Pedagogía musical y a los Programas musicales.

Ambos contemplan contenidos orientados a descubrir el origen del conocimiento del alumno.

En muchos casos, los programas musicales son una guía en la que se establecen los contenidos a enseñar, pero también forman la previsualización de la estructura cognitiva del alumno. Ellos no deben establecer contenidos

generales ni manifestarse como algo total, puesto que son sólo instrumentos en los que se sientan las bases de la integración conocimiento-aprendizaje-educación.

Los procesos cognitivos son contruidos a partir de los conocimientos previos que tiene el alumno y de los contenidos contextualizados en los programas.

Al hablar de contextualizar debemos partir del hecho de que el conocimiento siempre va a depender de un conocimiento anterior y posterior, de cómo ha sido construido y de cómo tendrá que construirse para dar pie a otros conocimientos.

Los programas son precisamente un vector en el que logremos fusionar el aspecto académico, artístico e integral, y no podemos abordarlos si no tomamos en cuenta el tipo de habilidades y destrezas que necesita generar el alumno.

Así, al hacer énfasis en el conocimiento del alumno, debemos comprender que este tiene una relación muy estrecha con el campo artístico e integral, en el primer campo todo aprendizaje requiere estar formado por conocimientos en donde el alumno manifieste su creatividad y participación, en donde ubique su realidad y la forma de percibirla y hasta cierto sentido comprenderla, y en el segundo el aprendizaje tiene que ver con todas las áreas de conocimiento que muchas veces son olvidadas en el campo educativo: conductual, académico, intelectual, social, etc.

Los conocimientos, el aprendizaje y la educación al igual que el arte y la música surgen de elementos pertenecientes a la expresión, comunicación y transformación cultural y social, en la que todo individuo tiene cabida y, muchas veces responden a factores formales en los que necesitamos implementar contenidos especializados para lograr comprender la realidad y las necesidades existentes en ella.

"La actividad artística le permite a los alumnos comprender que el arte refleja la vida. El arte en sus diferentes manifestaciones enriquece los procesos cognoscitivos del niño, con lo que su conocimiento de la vida se hace más profundo, más sutil y más completo. Al mismo tiempo que enriquece la experiencia emocional del niño, la actividad artística descubre ante sus ojos el mundo especial del arte, el mundo de los valores estéticos."⁸²

Con este comentario no nos queda más que insistir en que la pedagogía musical y los programas musicales nos pueden ayudar a enriquecer nuestra práctica educativa, debido a que conceptualizan la necesidad de una educación integral, en la que los alumnos despierten su interés por aprender y por construir nuevos procesos cognitivos.

Los programas musicales son la base de la enseñanza musical, pero también son parte importante de los fundamentos teóricos de la pedagogía musical. Lo que nos hace suponer que nuestra atención debe estar dirigida no a los tipos de programas existentes, ni a la forma en cómo se encuentran elaborados, sino más bien a la forma en como los podemos vincularlos a nuestra

⁸² Clauss, G. et Hiebsch, H. Psicología del niño escolar. Editorial grjalbo, México, 1972. p. 218.

práctica educativa, a la forma en como podemos utilizar sus contenidos para introducir una nueva forma de atender

la problemática educativa y la forma en como podemos construir la forma de acceder al aprendizaje de una manera más significativa, natural y retroalimentativa.

4.3. LA FUNCIÓN DIDÁCTICA DE LA MÚSICA DENTRO DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.

La función didáctica de la música debemos entenderla como la forma en que debemos utilizarla para obtener procesos cognitivos, dependiendo del nivel educativo, de los objetivos y áreas del conocimiento que vamos a atender en determinado momento.

La función didáctica de la música debe contemplar tres elementos de suma importancia los cuales son:

- a) La estructura musical, desde el punto de vista del sonido;
- b) el interés cognoscitivo del alumno y;
- c) La motivación por aprender y construir aprendizajes significativos.

En el primer precepto es indispensable manejar la utilidad, función e importancia del **SONIDO**, como parte integrante de la pedagogía musical y de la función didáctica de la música.⁸³

Mucho hemos hablado acerca de la música, de las canciones infantiles, pero también debemos otorgarle un valor al sonido, ya que gracias a él, a su estructura, es como surgen las obras musicales y la percepción de estas mismas en conjunto con la realidad.

El sentido auditivo es el primero en desarrollarse y gracias a este el alumno percibe, comprende y ejecuta sus conocimientos, mismos que deben despertar una permanencia más significativa en su existencia.

La física, desde el punto de vista de la acústica define al sonido en dos formas distintas: una lo define como "un movimiento ondulatorio de la materia que afecta nuestro órgano auditivo" y la otra como "el hecho psicofisiológico determinado por unas vibraciones cuya altura e intensidad se adaptan a las posibilidades de captación de nuestro oído". La primera definición tiene que ver con el aspecto material del sonido y la segunda con su efecto fisiológico en el organismo humano, ambas definiciones reconocen que el sonido comprende la existencia de una vibración (movimiento ondulatorio) y la captación de ella por medio del aparato auditivo.

⁸³ En todas las épocas se utilizó a la música como un factor positivo, y, ya por su ritmo de los instrumentos empleados, puede apreciarse que contribuye a disminuir la tensión por el esfuerzo, o a elevar la euforia de la muchedumbre.

"Todo objeto elástico es susceptible de movimiento oscilatorio, que provoca en el ambiente en que se produce un movimiento semejante. Ese medio generalmente, aunque no siempre, el aire si es a su vez elástico, transmite ese movimiento hasta alcanzar un oído que lo capta y lo transforma en percepción. Tanto el movimiento original como el recibido y transmitido por el medio son vibraciones."⁸⁴

Gustavo Carrillo Paz y Fernando Cataño M. definen al sonido de la siguiente manera:

"Es el efecto que causa en nuestros oídos el conjunto de vibraciones regulares producidas por cuerpos sonoros."⁸⁵

A este respecto, en esta diferenciación resalta nuevamente la función de las vibraciones, una vibración es un movimiento efectuado el cual tiene un efecto de equilibrio sonoro.

Las vibraciones se clasifican en regulares e irregulares. Se llaman regulares cuando producen un sonido definido y neto llamado sonido musical. Y se llaman irregulares cuando producen un sonido impreciso y confuso llamado ruido.

En ambas clasificaciones se manifiestan sonidos que son captados por el oído y de ahí que nosotros podamos diferenciar la existencia de una melodía

⁸⁴ Caballero, Cristián. Op. Cit., P. 40.

⁸⁵ Carrillo Paz, Gustavo y Cataño M. Fernando. Op. Cit., P.22.

cuyos sonidos se encuentren perfectamente estructurados y un sonido sin ninguna estructura a seguir.

El sonido a su vez, contiene propiedades que son quienes lo definen de una manera más amplia:

La primera propiedad es la **ENTONACIÓN**: determina la altura o gravedad de los sonidos, depende del número de vibraciones por segundo. Los sonidos agudos contienen más vibraciones que los sonidos graves.

LA INTENSIDAD: es la mayor o menor fuerza con que se produce el sonido, depende de la amplitud de las vibraciones (depende a su vez de la mayor o menor distancia a la que se encuentra un individuo del medio productor del sonido);

TIMBRE. Es la propiedad del sonido que permite distinguir la voz de las personas y el sonido particular y característico de los diferentes instrumentos musicales.

De forma particular podemos decir que el sonido son todas aquellas vibraciones que son captadas a partir del medio receptor como lo es el oído.

Ahora bien, una vez estableciendo la forma en como se encuentra constituido de forma general el sonido, es conveniente mencionar que muchos de los sonidos que existen en nuestra realidad, en la mayoría de los casos son percibidos por completo de acuerdo al interés, atención y fuerza con los que son transmitidos.

El sonido también responde a intereses y a la forma en como se presenta por medio de instrumentos u objetos.

El sonido para ser percibido, comprendido y asimilado debe tener una estructura muy bien delimitada. Cuántas veces no escuchamos sonidos y sabemos de donde provienen sin necesidad de estar en el lugar en donde se generan; cuando escuchamos que la llave del agua gotea, sabemos perfectamente que es porque no se encuentra bien cerrada o existe algún otro problema o cuando escuchamos que alguien grita es porque le ocurre algo, en sí son sonidos que detectamos de inmediato y sabemos que significan algo.

Esto mismo lo podemos encontrar en el campo educativo y tiene que ver con la forma en como escucha el alumno, en cómo escucha los mensajes que le transmitimos en clase, y en la forma en como los entiende y los asimila.

Declamos en otros apartados que muchas veces, la forma en como elaboramos nuestros mensajes y los comunicamos, tiende a darnos la estructura bajo la cual son captados y la interpretación que se les otorga. En consecuencia el uso del lenguaje, la intensidad con la que nos comunicamos, y la forma en como se percibe, conforma en gran parte el entorno natural del aprendizaje.

La educación también se compone de la percepción del alumno, desde un punto visual, táctil, gustativo, olfativo, auditivo, y con ello se establece un contacto entre la realidad y la construcción de aprendizajes.

El sonido y su medio receptor el oído, juegan un importante papel en la didáctica musical porque la forma en como se aplica la música, la utilización de los contenidos musicales en la práctica educativa despiertan en el alumno la sensibilidad y el reconocimiento de sus capacidades.

La forma en como el alumno escucha y reacciona a los sonidos naturales, verbales, musicales, marcarán las diversas formas de percibirlos y aprender a diferenciarlos.

Por eso es tan necesario comprender que al utilizar la música como un método didáctico, es como conoceremos la forma en como percibe el alumno y todas aquellas dificultades que tenga al hacerlo.

Dentro del aspecto cognoscitivo, es imperioso conocer la forma en cómo el alumno escucha, no desde un punto de vista médico, sino desde un punto de vista interpretativo para que con esto logremos comprender las limitaciones existente en su aprendizaje.

La didáctica musical tiene en su estructura, diversas formas de utilizar la música. Por un lado puede aplicarse en los aspectos motor, lenguaje, concentración, atención, relajación, o en el aspecto académico y hasta en el conductual.

Las diversas actividades que podemos plantear a través de la música pueden ser utilizadas para trabajar en cada una de estas áreas y reforzar así la construcción de aprendizajes.

Al iniciar este apartado mencionamos que al igual que el sonido existen otros componentes importantes dentro de la función didáctica de la música, y al que ahora vamos a tratar es el concerniente al **INTERÉS** del alumno por aprender.

Siempre hemos escuchado hablar de que para lograr que el alumno aprenda, el aprendizaje, el conocimiento debe presentarse de una forma "atractiva" que despierte el interés del alumno.

En muchas instancias los estímulos externos son los que mueven de alguna manera el interés del alumno, pero la forma en como se presentan dichos estímulos, es lo que marca la diferencia entre interesarse en el aprendizaje y percibir una serie de contenidos, para retenerlos sólo por algún tiempo.

"El interés por conocer, despertado bajo la influencia de la enseñanza, y que los maestros han de apoyar con sumo cuidado y de forma racional constituye la base para desarrollar las inclinaciones de los escolares hacia las diferentes clases de actividades creadoras, el fundamento para desarrollar sus facultades y, con frecuencia, su orientación profesional.

Las facultades se desarrollan única y exclusivamente dentro de la actividad, y con mayor eficiencia cuando se trata de una actividad interesante, que absorbe los pensamientos, los sentidos y la voluntad de la persona; cuando se trata de una actividad que le gusta a uno, que se desea, que está impregnada de la alegría que producen la reflexión profunda, la búsqueda, los proyectos audaces y, como colofón, la consecución del resultado acertado."⁸⁶

⁸⁶ Schukina, G. I. Los intereses Cognosctivos en los Escolares. Editorial Grijalbo, México, 1988. p. 44.

Precisamente es por este motivo por el que no debemos olvidar que el alumno de primer grado conduce, desde un sentido lúdico la construcción de aprendizajes. A través del juego y del interés que le despierta este mismo, el niño es capaz de interactuar en la realidad de una forma más natural.

Los alumnos de nivel inicial de educación primaria van construyendo con el tiempo actitudes, habilidades y destrezas con respecto a su aprendizaje, pero muchas veces sus intereses son los que van a posibilitar o no su desenvolvimiento en las distintas áreas educativas. La forma en que presentemos el conocimiento debe ser coherente con el nivel del alumno, con sus necesidades e intereses propios de la edad. Por ello es conveniente que aprendamos a conocer y reconocer desde un principio los intereses del alumno y la forma en como lo podemos lograr, es a partir de un análisis del comportamiento del alumno, en su forma de interactuar y de relacionarse con los demás y, sobre todo, en la forma de responder a las actividades realizadas dentro y fuera del aula escolar.

Desde esta perspectiva, la didáctica musical puede proporcionarnos una valiosa ayuda, ya que al aplicar y fusionar contenidos musicales con el aprendizaje, podremos ubicar los tipos de intereses existentes en el alumno.

Otro factor que también debemos contemplar es la **MOTIVACIÓN A APRENDER Y A CONSTRUIR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS.**

Si analizamos todos estos factores nos daremos perfecta cuenta de que la enseñanza desempeña un papel sumamente polifacético; la enseñanza

depende de factores tanto internos como externos en los que podemos encontrar la necesidad por aprender, y la forma en como se impulsa a hacerlo, en este sentido nos estamos refiriendo a la motivación.

La motivación debemos entenderla como un proceso mediante el cual existe una razón por la cual se realiza algo y en la cual está implícito el interés y deseo de hacer las cosas.

La motivación se encuentra formada por todos aquellos estímulos externos que inducen al alumno a realizar alguna actividad.

"El estímulo hacia el estudio no sólo nace en la escuela, en clase, bajo la influencia del maestro. Muy a menudo, el interés por algunas materias se despierta en los escolares bajo la influencia de las impresiones de la vida."⁸⁷

Si analizamos esta concepción, comprenderemos que en el primer grado de educación primaria, los niños estudian con mayor interés aquellas lecciones que se dedican al estudio verdadero; es decir lectura, escritura u operaciones formales. En este caso ejerce una fuerte influencia e interés directo debido a que las asignaturas se presentan de una manera sencilla, por medios ilustrativos existentes en los libros y en las actividades, y porque en un principio hay curiosidad por conocerlas.

⁸⁷ Danilov, M. A. El Proceso de la Enseñanza en la Escuela. Editorial Grijalbo, México 1987, p. 96.

Pero al pasar el tiempo, esta misma motivación puede decaer si los estímulos externos no le proporcionan al alumno nuevas formas de aprender, y si no despierta su interés por ejecutarlas.

Existen cuatro factores que no debemos olvidar y que son parte integrante de los estímulos exteriores:

a) La amenidad caracterizada por la aportación al proceso cognitivo de elementos auxiliares, a fin de animar a los alumnos y atraer su atención a las actividades.

b) La incorporación de los alumnos al trabajo activo de la clase.

c) El elogio que se expresa en la oportuna aprobación por el profesor de los éxitos de los alumnos a fin de incrementar sus actividades en trabajos posteriores.

d) La simple indicación de realizar una tarea, mostrando el mejor procedimiento para llevarla a cabo.

Con estos factores la educación del alumno no se llevará como un acto obligado y monótono, sino por interés, gusto e incentivo, tanto del maestro como del alumno, porque la motivación abarca estos dos planos, la motivación no es sino el hecho de querer realizar una cosa y transmitir ese interés a los demás.

Si tomamos en cuenta la influencia de la didáctica musical, tenemos que partir de la idea de que esta misma viene a plasmar un colorido musical en el que se plantean la utilización de sonidos, mensajes, voces y la forma en como el alumno los percibe.

La didáctica musical aplicada como un método lúdico-cognoscitivo, puede proporcionarnos todos los alcances para llevar a cabo la construcción de aprendizajes en el alumno.

La utilización de sonidos, de melodías, de canciones, conjuntamente con los cuatro factores descritos anteriormente, le otorgan un nuevo planteamiento a la manera de enseñar y por consiguiente de aprender.

El sonido, el interés y la motivación son tres elementos cognitivos que nos debemos perder de vista; puesto que se encuentran en el desarrollo del alumno, y, en la manera en como se desenvuelva en la realidad.

Finalicemos este apartado comentando que la función didáctica de la música dentro del primer grado de educación primaria tiene que ver con la forma en como el alumno va a construir sus aprendizajes y la forma en como va a ejecutarlos. La música en este sentido desempeña un papel cognoscitivo ya que ubica al alumno dentro de un entorno social, vivencial, escolar, y con ello reconceptualiza la idea de un aprendizaje más significativo en el que tomemos en cuenta el nivel educativo del alumno así como los conocimientos que han venido integrando su educación.

4.4. LA CONSTRUCCIÓN DE PROCESOS COGNITIVOS EN BASE A LA APLICACIÓN DE LA MÚSICA CLÁSICA Y LAS CANCIONES INFANTILES.

La música como expresión artística debe ser incorporada en todos los niveles de la educación formal y no formal, ya que como lo vimos en los capítulos anteriores, contiene valiosos elementos que la ubican dentro de un entorno cultural por formar parte de nuestras tradiciones y valores estéticos.

Es un punto de encuentro entre la formación académica y la educación integral.

La expresión integral toma en cuenta la expresión artística, la cual es recreada por el niño desde el momento mismo de vivenciar con su creatividad, sensibilidad e imaginación su realidad.

Así, más que hablar de una educación artística nos estamos refiriendo a una pedagogía artística en la que el alumno exprese sus diversas formas de existencia a través de su aprendizaje.

El niño, desde pequeño, aprecia artísticamente la realidad aunque lo hace en unidades reducidas y simples como por ejemplo: una flor o un adorno en la ropa, un sonido y una voz. En la primera infancia la apreciación artística se refiere a cosas más concretas, pero a medida que va creciendo esta valoración se hace con objetos más complejos, como un vestido, unos árboles, un paisaje, un dibujo, una melodía, una canción.

El desarrollo de la percepción artística, ayudado en el futuro por el gusto e interés personal, así como por el conocimiento, dará lugar a que el aprendizaje del alumno sea más significativo, activo y real.

La percepción del niño va aumentando en gran medida con su desarrollo, por eso mismo, sus conocimientos y la construcción de conocimientos deben ser equiparados con las percepciones realizadas.

La educación artística, específicamente la que se refiere a la apreciación y percepción musical, permite que el niño desde pequeño, exprese su universo íntimo, todo lo que es, lo que piensa y hace.

La sensibilidad, imaginación y creatividad son tres elementos preponderantes en la construcción de procesos cognitivos en el alumno. Y una forma de generarlos es precisamente con la aplicación de la música clásica y las canciones infantiles.

Es bien sabido que cuando el niño ingresa a la educación primaria trae conocimientos sobre algunas áreas; utiliza el lenguaje oral, en ocasiones hasta el escrito, sus percepciones son más concretas y reacciona de acuerdo a sus necesidades e intereses y a los estímulos existentes en su entorno. Sus conocimientos son más graduales; lo que antes eran dibujos, siluetas, ejercitaciones motrices, lingüísticas, ahora deberán ser reforzadas para construir conocimientos más elaborados en el área de la lecto-escritura, de las operaciones formales y del conocimiento del medio natural y social, esto lo veremos más adelante.

Evidentemente un conocimiento genera otro conocimiento y un aprendizaje genera una acción en la realidad.

El aprendizaje en este sentido, es la adquisición de conocimientos así como también la adquisición de habilidades y actitudes.

El aprendizaje tiene un aspecto cognoscitivo, teórico y otro práctico, relacionado con la acción. Lleva por un lado al saber y por el otro el poder, es la percepción de la realidad y la forma de interactuar en ella.

Debemos contemplar la idea de que el niño de edad escolar adquiere conocimientos por la experiencia, descubre que puede modificarlos en parte, pero desde luego, respetando las leyes que lo rigen, el niño pequeño se deja llevar por sus deseos y necesidades.

Los intereses de los alumnos se transforman radicalmente al ingresar a la educación primaria. Anteriormente podíamos darnos cuenta de que se interesaban en hechos o cosas que correspondían a su estado subjetivo, a su situación de necesidad o de deseo, ahora a la edad de seis años, comienzan a adquirir más responsabilidades pero también comprenden que su mundo se encuentra formado por más elementos, que ahora pueden percibir de manera más concreta y concebirlos como parte integrante de su realidad.

"En lugar de los intereses "subjetivamente determinados", hacen su aparición, poco a poco, los intereses "objetivamente determinados".

Por eso se ve que los niños de esta edad se conducen frente a un mundo más analítico en sus percepciones y observaciones en su retentiva, en su forma de pensar, se fijan más en los detalles que los pequeñitos, quienes como sabemos enfocan los objetos de manera difusa, globalmente. Salta a la vista la importancia que esto tiene para la enseñanza."⁸⁸

Si hacemos énfasis en estos comentarios nos daremos cuenta que la construcción de conocimientos genera a su vez la construcción de habilidades y destrezas.

El primer grado de educación primaria requiere que el niño aprenda a expresarse, a considerarse como miembro de un grupo, a conducirse a través de hábitos (limpieza e higiene), comportamiento, y desenvolvimiento académico, así como el cumplimiento de leyes implícitas en la disciplina.

Es en este momento en donde el niño comienza a obtener más responsabilidades y donde su preparación es cada vez más compleja.

Gran parte de las preocupaciones existentes en la educación tienen que ver con la forma de conducirse dentro del grupo y en la forma en como se desenvuelve intelectual y académicamente. En muchos casos dentro de la educación hemos oído hablar de un factor que suele ser muy importante para los docentes y esto es la adquisición de habilidades y aptitudes, quien lleva por sí misma muchísimos elementos tanto internos como externos y, que de alguna

⁸⁸Clauss, G. et Hiebsch, H. Op. Cit. P. 34.

manera, son quienes manifiestan el grado de desenvolvimiento educativo del alumno.

La adquisición de habilidades y destrezas se da en todos los campos, de ahí que siempre pretendamos alcanzar un mismo nivel en todos los alumnos, sin importarnos que su existencia se debe a la forma en como las construye el alumno.

La educación del alumno de primer grado, no sólo se basa en una formación académica, como lo hemos venido reiterando, puesto que es aquí en donde se pone de manifiesto los alcances y limitaciones de los alumnos, es aquí en donde comienza el desarrollo de una educación integral en donde construye conocimientos y habilidades a partir de una enseñanza más dinámica y activa.

Como ya lo mencionamos en el apartado anterior, los niños de esta edad conocen y se identifican con la música, aprenden a reconocer los sonidos y a relacionarlos con sucesos o historias, reconocen el papel de la voz en las canciones infantiles y perciben la realidad de una forma más directa.

A este respecto, podemos decir que la construcción de procesos cognitivos tiene que ver con lo siguiente:

a) Todos los factores que intervienen de forma interna y externa en la construcción de conocimientos y en la forma de aprender en el alumno.

b) El medio ambiente bajo el cual se va a dirigir la enseñanza y por consiguiente el aprendizaje del alumno, y que cuente con un alto nivel de concentración, atención y comprensión.

c) Los métodos didácticos que se aplicaran, en este caso son la utilización de la música clásica, las canciones infantiles y las actividades que se llevaran a cabo, así como el tipo de actividades que se realizaran en el transcurso de dicha aplicación.

d) La coordinación de contenidos académicos, musicales, así como integrales, para ser atendidos y reforzar así el desarrollo del alumno.

e) Planeación de las actividades a realizar, tomando en consideración el tiempo, el espacio y la respuesta de los alumnos.

f) Los logros alcanzados y las áreas de conocimiento que merecen ser atendidas de una manera más amplia y concreta.

La construcción de procesos cognitivos en base a la música clásica y a las canciones infantiles, como podemos ver, se basa en los sonidos, en la melodía, en el reconocimiento de instrumentos, de voces, en los mensajes y a las actividades que se requieren trabajar.

Para no sonar tan repetitivos, recordemos que ya anteriormente habíamos comentado que la música puede aplicarse en el área de motricidad, de

atención y concentración, de conducta e integración grupal, de expresión verbal, escrita y numérica, de creación artística.

La construcción de procesos cognitivos genera así un aprendizaje por parte del alumno y un aprendizaje por parte del maestro al comprender que el alumno no es un ser único y exclusivamente intelectual, sino que necesita desenvolverse como ser integral, y construir así conocimientos en base a la exploración, manipulación y retroalimentación, en donde el alumno sea responsable de su propio aprendizaje y donde tenga más oportunidades de manifestarse integralmente.

4.5. LA FORMACIÓN INTEGRAL VINCULADA A LOS PROCESOS COGNITIVOS, GENERADOS POR LA PEDAGOGÍA MUSICAL.

Estamos de acuerdo que la formación integral tiene que ver con todos los elementos que intervienen en el desarrollo humano.

Precisamente INTEGRAL responde a los aspectos emotivos, académicos, intelectuales, cognitivos, grupales, individuales y artísticos en los que se encuentra inmerso el aprendizaje del alumno.

La formación integral determina una conceptualización y una reconceptualización del conocimiento, puesto que no lo ubica en un área específica de la educación, sino más bien, deje ver la causa y el efecto de una problemática de aprendizaje.

Por ejemplo, gran parte de las problemáticas que aquejan al alumno tienen que ver muchas veces con las áreas que ya hemos mencionado, puede ser que la causa sea un problema conductual, de atención, de percepción, ambiental, etc, por eso al hacer alusión de la formación integral, debemos comprender al alumno como parte de un todo, un individuo que pertenece a un desarrollo interno, externo, social y cultural. El conocimiento es en este sentido el origen de la relación que existe entre el hombre y su realidad.

No podemos hablar de la existencia de una formación si no tomamos en cuenta algunas condicionantes: Formar es enseñar y preparar a alguien para que pueda realizar una actividad y obviamente esta enseñanza abarca todos los campos de conocimiento a los que tiene acceso el ser humano.

La formación integral tiene que ver en un alto grado con el conocimiento y reconocimiento del tiempo y del espacio en el que se encuentra inmersa nuestra existencia. Gran parte de la enseñanza tradicional ha olvidado el conocimiento que debe obtener el alumno sobre sí mismo, sobre los demás y sobre su entorno. Las estructuras cognitivas están compuestas por las percepciones que el alumno hace sobre su medio y, en este aspecto, el conocimiento no se genera en una sola dirección ni en un solo plano; es inminente del desarrollo humano.

La formación del alumno encuentra su punto de interacción en los procesos cognitivos porque el hombre por naturaleza y desde temprana edad es un ser "cognoscente", de ahí que la diferencia radique en la forma en como concibe, percibe, asimila y ejecuta el conocimiento, pero por ley natural toda la educación se basa en conocimientos que van desde el aspecto vivencia, existencial, hasta un nivel mas especializado y más formal.

" el papel de la enseñanza en la formación de los alumnos consiste en determinar acertadamente, partiendo⁸¹ de la preparación y desarrollo alcanzados por estos, el grado y carácter de las dificultades que encierra el estudio, y con ello coadyuvar en la educación de la inteligencia, la voluntad y las fuerzas morales de la personalidad"⁸⁹

Así, al ser la formación un aspecto fundamental en la educación del ser humano, tenemos que enfocarnos a que una práctica educativa tradicionalista no contiene los elementos para formar integralmente al alumno.

La formación integral ubica elementos artísticos, creativos, sensitivos, emotivos, debido a que son parte integrante de la existencia del alumno, y, para evidenciarlos es necesaria la utilización de la pedagogía musical.

⁸⁹ Danilov, M. A. Op_Cit._P.31.

Formar integralmente al alumno por medio de la pedagogía musical es explorar todos los campos del conocimiento, es analizar y comprender las diversas concepciones y percepciones y sentimientos del alumno.

La pedagogía musical abarca todas las áreas cognitivas de la educación humana, y lo más importante es que interviene en el desarrollo artístico-creativo del alumno, no se limita a un determinado nivel de conocimientos, sino que constituye sus efectos en sus aplicaciones y vinculaciones en el campo pedagógico, motivo por el cual, estos efectos son flexibles y dinámicos.

La formación integral necesita cultivar en el alumno un desarrollo corporal, mental, emotivo, necesita ubicar los niveles de conocimientos interior y exterior, necesita retomar a la educación desde la realidad educativa en la que el alumno aprende, de su propia cultura, de los valores estéticos existentes en esta misma, de las tradiciones que sustentan su existencia.

No puede existir una educación integral si no existe antes un análisis de los niveles cognitivos del alumno.

Es muy importante que el alumno conozca el espacio al que pertenece, el tipo de límites que existen en dicho espacio, así como la forma en como necesita desarrollarse.

Es por eso que con la pedagogía musical el niño aprende a explorar su espacio, a ubicarse dentro de él, a manipularlo, a comprenderlo, a estar en contacto directo con las expresiones artísticas, creativas y a manifestarse

inventiva, creativa e imaginativamente, tal y como lo podemos observar en el Método Kodály y en la Corriente Minimalista.

Precisamente, gracias a estas concepciones, hoy le podemos otorgar el nombre de integral a la formación que debe recibir el alumno en todo momento, y de esta manera podemos fusionar todos los campos de aprendizaje para otorgarles un mismo valor.

La formación integral nos habla de procesos cognitivos más delimitados y que son el punto de reunión entre la educación del ser humano y la pedagogía integral.

4.5.1. LA CONSTRUCCIÓN DE HABILIDADES Y PROCESOS COGNITIVOS EN BASE A LA PEDAGOGÍA MUSICAL EN EL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.

La edad escolar es por excelencia, la edad del aprendizaje.

El primer grado de educación primaria es precisamente la "preparación" del alumno en forma gradual y más elaborada.

La educación del alumno de primer grado tiene que responder a una serie de aprendizajes que son quienes sustentan y fundamentan su posterior desarrollo.

Este grado debemos considerarlo y concebirlo como la base de la educación primaria.

La educación primaria trae consigo una serie de pensamientos, sentimientos, acciones, habilidades y actitudes, las cuales rigen su existencia en el aprendizaje. Por esto mismo es que debemos delimitar ampliamente y de forma más concreta la misión de la pedagogía musical.

La pedagogía musical como parte integrante del contenido y de la metodología de la enseñanza-aprendizaje se manifiesta como una fuente de conocimientos:

"un importante factor de influencia emocional en los escolares y como medio que refuerza en los niños su impresión de la realidad y hace más profundos sus sentimientos."⁹⁰

Este comentario nos revela la calidez que podemos encontrar en la pedagogía musical al considerarla como un campo constitutivo de la educación integral.

Pero ahora conozcamos el tipo de conocimientos y de habilidades que el alumno puede construir con base a la pedagogía musical para lo cual presentamos el siguiente programa, el cual es solamente una propuesta de cómo

⁹⁰ Claus, H. et Hiebsch, H. Op. Cit. P. 84.

podríamos utilizar y aplicar la música, dicho programa no está predeterminado sino que más bien es flexible a las demandas existentes en el contexto educativo y puede contribuir a que el docente contemple un nuevo campo de acción en su práctica educativa.

El programa que a continuación presentamos es una muestra de cómo podemos aplicar la pedagogía musical dentro del contexto escolar, no sin antes mencionar que al hacer esto tenemos que contemplar algunas ventajas así como desventajas al momento de aplicarlo. Entre algunas ventajas tenemos: la gran cantidad de utilidades que contiene la música, desde un punto de vista del ejercicio corporal, intelectual, académico, artístico, etc. La Música por sí misma contribuye al trabajo y enriquecimiento de estas áreas, así como también de los campos en los que muy pocas veces se trabaja: el afectivo y el de la sensibilización, tan importantes en la formación integral del alumno.

Otra ventaja que podemos obtener, es que este programa contiene visiones mucho muy cercanas a la realidad, en lo que respecta a su aplicación, y se encuentra perfectamente ligado a las necesidades imperantes en cada grado escolar, por lo que desprende una tercera ventaja, la cual sería que es flexible, puesto que podemos modificarse de acuerdo a las características de cada grado y grupo escolar, aparte de que puede ser aplicado por el docente mismo ya que no requiere de conocimientos especializados en el campo musical.

Entre algunas de las desventajas podríamos encontrar: el poco conocimiento o acercamiento de los docentes al campo musical, ya que aunque no

es necesario tener conocimientos especializados en esta materia, si es indispensable acercarnos un poco más a la música, conocer sus implicaciones y aplicaciones en el campo educativo, para que con ello logremos establecer las bases y los objetivos que sustenten el desarrollo de nuestro programa.

Otra desventaja podría ser la falta de interés por parte de los alumnos al momento de desarrollar este programa, así como también el tiempo y el espacio que muchas veces no son óptimos para el buen desarrollo de este mismo.

Así mismo, algunas de la premisas principales que debemos considerar en este programa son:

- La pedagogía musical desempeña un papel fundamental en el desarrollo integral del niño.

- La pedagogía musical no pretende imponer una serie de conocimientos sino que debe llevarse a cabo en un ambiente libre, teniendo como prioridad el fomento a la improvisación y creatividad, además del desarrollo afectivo del niño.

-El campo musical debe aportar vivencias ricas en las que el niño desarrolle cogniciones propias de su entorno educativo.

Los objetivos principales de este programa son:

-Crear con la música un medio para encauzar la sensibilidad del alumno, así como el desarrollo de sus capacidades sociales y psíquicas en la búsqueda y desarrollo de su personalidad y formación integral.

-Desarrollar la creatividad y la imaginación, así como el desarrollo de una educación artística vinculada con la formación académica.

-Construir procesos cognitivos que le permitan al alumno interactuar dentro y fuera del ambiente escolar y fomentar con ello el desarrollo de una educación integral en la que el alumno conozca y transforme.

El programa lo hemos articulado de la siguiente manera, y debemos resaltar que es sólo una propuesta de cómo podemos aplicar la música dentro del campo escolar, por lo tanto dicho programa es flexible, en él se encuentran actividades y objetivos que pueden variar de forma gradual y responde a las necesidades implícitas en la educación el alumno de primer grado de educación primaria.

ÁREA I. RELAJACIÓN.

DEFINICIÓN.

-La relajación es un factor de suma importancia dentro del campo escolar, ya que en ella se concentra el buen desarrollo del alumno en el contexto escolar. Esta área la podemos trabajar en el aula de clases de acuerdo a las necesidades imprentas.

OBJETIVOS.

-Que el alumno logre mediante la utilización de una obra musical la relajación necesaria para obtener un desarrollo significativo en las actividades a realizar del campo escolar.

OBRA MUSICAL.

-Música Minimalista, hoja de álbum para Elisa, Estudios, nocturnos, Preludios de Chopin, Gynopédias de Satie, y toda aquella música suave, tranquila, que le permita al alumno relajarse y tranquilizarse.

MATERIALES.

-Un salón grande sin objetos que obstaculicen el ejercicio de esta actividad, una grabadora, toallas, un reloj o cronómetro, plastilina, hojas blancas, colores.

ACTIVIDADES.

-Pedir a los alumnos se sienten en el suelo y cierren los ojos al momento de poner la melodía previamente elegida, el docente puede ir tomando el tiempo en el que los alumnos realizan esta actividad, para que con ello vaya eligiendo la melodía idónea para realizar esta actividad. Una vez finalizada la melodía se les pide que abran los ojos y expliquen lo que sintieron, lo que imaginaron, y cómo se sintieron, y pedir que lo plasmen en un dibujo o en plastilina, esto lo podemos trabajar de forma individual o grupal, posteriormente comenzar con las demás actividades programadas. Estas actividades responden a proporcionarle al alumno un espacio en el que pueda encontrar tranquilidad y serenidad, en el que se encuentre en contacto con el mismo y en donde pueda identificarse como un ser emotivo.

TIEMPO.

- Esta actividad la podemos trabajar antes de comenzar las actividades académicas o cuando sea necesario, pero es más recomendable realizarla antes, podemos ocupar una hora y podemos aplicarla diariamente ya que las actividades podemos ir las variando de acuerdo a las necesidades existentes en el grupo.

ÁREA II. CONCENTRACIÓN

- DEFINICIÓN.** -La concentración es otro factor que debemos trabajar mucho dentro del campo escolar ya que si el alumno no se encuentra concentrado lo suficiente su desarrollo académico e integral no va a ser muy significativo, esta área la podemos trabajar dentro del aula escolar.
- OBJETIVOS.** -Que el alumno por medio de la música logre concentrarse y encuentre un campo de acción en el cual pueda ubicar su atención, para que con ello su desenvolvimiento académico e integral sea más activo y participativo a momento de iniciar con las actividades planeadas.
- OBRA MUSICAL.** -Música minimalista, Sonata claro de Luna de Beethoven, preludios de Chopin, toda aquella música suave y tranquila, ideal para realizar esta actividad.
- MATERIALES.** -Un salón grande y sin distractores internos y externos, una grabadora, toallas, cronómetro o reloj, plastilina.
- ACTIVIDADES.** -Pedir a los niños que se acuesten en el suelo y al momento de poner la melodía elegida con anterioridad traten de ubicar algunos sonidos y en la melodía en sí. Al término de esto preguntar qué fue lo que escucharon, en qué pensaron cuando escucharon la melodía, qué fue lo que se imaginaron, qué les hizo recordar la melodía, qué parte les gustó más de la melodía. El docente puede tomar el tiempo en el que los alumnos logran adentrarse en la melodía para que con eso conozca el nivel de

concentración del alumno de forma individual y después de forma grupal, de esta manera el docente podrá utilizar los niveles de concentración en las actividades académicas tomando en cuenta el tiempo, las características de los alumnos, la forma en cómo responden y el desenvolvimiento. Posteriormente pedir a los alumnos que realicen un dibujo o lo plasmen en plastilina o con acuarelas las preguntas anteriormente descritas. Estas actividades nos dan la pauta para conocer la forma en como responde el alumno, las problemáticas que tiene al momento de concentrarse en lo que se le pide, y saber las necesidades existentes en esta área para que con ellos podamos planear actividades posteriores.

TIEMPO.

-Esta actividad la podemos aplicar después del recreo o cuando lo requiera el grupo, podemos ocupar una hora o una hora y media en realizarla, podemos hacerlo cada tercer día o de acuerdo a las necesidades.

AREA III. ATENCIÓN

DEFINICIÓN.

-La atención es aquella conducta que consiste en establecer contacto visual con las personas y objetos a diferentes distancias. La atención es un factor de suma importancia, si el alumno no logra estar atento a las actividades que se realizan en el campo escolar no podrá construir conocimientos y aprendizajes que más adelante

son los que marcaran el punto de partida para su posterior desenvolvimiento.

OBJETIVOS.

- Que el alumno mediante la narración de una obra musical ubique los sucesos en los que se presenta dicha narración y con ello lograr establecer el nivel de atención obtenida por el alumno.

OBRA MUSICAL.

- Pedro y el Lobo se Seguei Prokofiev.

MATERIALES.

-Una grabadora, acuarelas, lápices de colores, recortes de revistas.

ACTIVIDADES.

-Pedir a los alumnos que escuchen el cuento de Pedro y el Lobo, al finalizar, realizar las siguientes preguntas: ¿qué fue lo que escucharon?, ¿De qué se trató el cuento?, ¿qué personajes aparecen en ese cuento?, ¿Qué hacen?, ¿Quién es Pedro?, ¿Quién es el Lobo?, ¿cuándo se escucha la música?, ¿En qué termina el cuento?, etc. Las preguntas pueden variar, más adelante se pide a los niños que por equipos plasmen ya sea en acuarela, o con lápices de colores o con recortes de revistas, a los personajes del cuento, tal y como se los imaginaron, y por último platicuen y traten de decir cómo son sus personajes que plasmaron y con ellos traten de recordar el cuento y narren los sucesos de los que se acuerdan. Estas actividades nos proporcionan los elementos necesarios para lograr conocer y ubicar el nivel de atención que tiene el alumno así como

también para evidenciar las necesidades existentes en esta área y la forma en como debemos atenderlas.

TIEMPO.

-Evidentemente esta actividad puede variar, podemos elegir otras obras musicales, otro tipo de actividades, la podemos aplicar cada vez que sea necesario captar la atención de los alumnos y sobre todo conocer el nivel de atención, es recomendable aplicarla al inicio del ciclo escolar ocupando dos horas y posteriormente cada vez que las necesidades grupales así lo requieran.

ÁREA IV. UBICACIÓN ESPACIAL

DEFINICIÓN.

-La ubicación espacial hace referencia precisamente y como su nombre lo indica a la ubicación del alumno con respecto al medio que le rodea, a la realidad, más ampliamente aún, a la forma en como se relaciona y como reacciona con su medio.

OBJETIVOS.

-Que el alumno logre identificar los elementos que forman parte de su medio a través de melodías o de canciones para que así logre establecer una relación entre lo descrito por las obras musicales y su realidad.

OBRA MUSICAL.

-Podemos hacer una selección de varias canciones o rondas infantiles, sobre todo de aquellas que nos hablen de personas, de objetos, de animales que se encuentren presentes en la realidad del alumno, por ejemplo podemos utilizar canciones de Cri-Cri (caminito de la escuela, el

ropero, la patita, fiesta de los zapatos, los caballitos), o algunas rondas musicales (a la víbora de la mar, en el agua clara, los diez perritos, naranja dulce, pim pom, etc).

MATERIALES.

-Una grabadora, un espacio al aire libre, libros con ilustraciones, lápices de colores, crayolas.

ACTIVIDADES.

-Para realizar esta actividad es conveniente escuchar la selección de melodías y con ello pedir a los niños que elijan dos de ellas, (puede ser una canción y una ronda), posteriormente se les pide a los niños que mencionen todos lo que ven a su alrededor, empezando por personas, objetos, etc, después se les pide a los niños que escuchen la canción y mencionen si en ella encontraron alguna semejanza con lo que nos describieron, más adelante se les pide que describan nuevamente lo que hay dentro de su casa y el lugar en el que viven, se pone la canción o la ronda infantil y nuevamente se les pide que hagan una semejanza entre los que dice la canción y lo que describieron, por último se les pide que en sus libros busquen ilustraciones afines a esta actividad y dibujen con crayolas, o lápices de colores dichas semejanzas. Todo esto tiene la finalidad de que el alumno se ubique dentro de su espacio, dentro de su medio y así su pertenencia y existencia así como su desenvolvimiento en dicho espacio.

TIEMPO.

-Esta actividad debemos realizarla al principio del ciclo escolar y posteriormente dos o tres veces por semana y

para ello podemos ocupar una o dos horas, por tal motivo es importante planear bien las actividades a realizar, así como las variaciones en estas mismas de acuerdo a las necesidades del grupo.

ÁREA V. INTEGRACIÓN GRUPAL

- DEFINICIÓN.** -La integración grupal podemos definirla como la forma en que el alumno se relaciona con los demás miembros del grupo, así como también a la actitud que toma al momento de considerarse como miembro integrante de un grupo.
- OBJETIVOS.** -Que el alumno logre establecer relaciones significativas con los demás miembros del grupo, y así logre encauzar su desenvolvimiento, para que con ello solucione problemas en forma grupal.
- OBRA MUSICAL.** -El Carnaval de los animales de Saint Saëns, canciones o rondas infantiles en las que se maneje el trabajo en equipo.
- MATERIALES.** -Una grabadora, un espacio grande al aire libre, cartulina, recortes de animales, pegamento.
- ACTIVIDADES.** -Pedir a los alumnos que escuchen con atención la obra musical, más adelante se les pide que formen equipos y platiquen entre ellos qué fue lo que escucharon, que fue lo que más le gustó y qué fue lo que más les llamó la atención, después se les pide platiquen esto a todo el grupo y que con los recortes que se les repartió

anteriormente a cada equipo pegue en un cartulina los animales que creen que aparecieron en la obra. (para esto puede llegar a ser indispensable volver escuchar la obra una vez más). Por último se les pide que coloquen sus cartulinas al frente y entre todos verifiquen los aciertos y los errores que tuvieron, después se les pide que escuchen de nuevo la obra musical, y entre todos los miembros del grupo coloquen los recortes de animales en la cartulina de acuerdo a la obra musical. Todo esto es con la finalidad de que el alumno aprenda a trabajar en equipo y a su vez aprenda a tomar decisiones en forma grupal.

TIEMPO.

-Estas actividades y esta área debemos trabajarla constantemente tomando dos o tres veces por semana, en una o dos horas.

ÁREA VI. MOTRICIDAD

DEFINICIÓN.

-La motricidad es un conjunto de funciones nerviosas y musculares que permiten la movilidad de los miembros así como su coordinación, locomoción y el movimiento. La motricidad es un factor imprescindible en el desarrollo integral del alumno ya que de ella depende en gran medida su desenvolvimiento físico.

OBJETIVOS.

-Que el alumno mediante la utilización de la música logre ejercitar su cuerpo para que con ello se logre ubicar el desarrollo motriz del alumno.

OBRA MUSICAL.

-Canciones o rondas infantiles en las que se ejercite el cuerpo humano, específicamente aquellas en las que se ejercite más las manos y los pies.

MATERIALES.

-Una grabadora, una espacio al aire libre, rompecabezas de la figura humana, cordones, listones.

ACTIVIDADES.

-Se les pide a los niños que escuchen la canción o ronda infantil, después se les pide que hagan todo lo que la canción dice (si tienen que brincar, aplaudir, correr, tocarse alguna parte del cuerpo, etc.), después de que termina la canción se les pide solamente realicen las actividades en las que se manejan los pies y las manos (correr, saltar, aplaudir, etc), después se le puede pedir a los alumnos que realicen actividades complementarias en donde se utilicen algunas técnicas grupales que utilicen precisamente la motricidad fina y gruesa, (aplaudir por lapsos de tiempo, tronar los dedos, golpear con las palmas en algunos objetos trabajar el lado derecho, el lado izquierdo, marchar, trotar, utilizar cordones o listones al ritmo de la música ,etc.). Por último se le pide a los alumnos que por equipos nuevamente armen el rompecabezas del cuerpo humano y describan sus cada una de sus partes y mencionen para que sirven, también se les puede pedir que recorten o plasmen en plastilina cuerpos humanos completos y posteriormente sólo dibujen aspectos relacionados con las manos y con los pies

(guantes, pelota, zapatos, etc). Esto con la finalidad de que los alumnos conozcan su cuerpo, lo identifiquen, y lo ejerciten, así como también, es muy útil para poder detectar algunas deficiencias en la motricidad del alumno.

TIEMPO.

-Esto lo podemos aplicar tres veces a la semana y podemos llevarlo a cabo en una hora o en una hora y media, dependiendo del contexto grupal, así como de las necesidades existentes, pero es recomendable realizarlo constantemente y reforzar cada vez que sea necesario esta área con actividades diferentes.

ÁREA VII. EXPRESIÓN VERBAL

DEFINICIÓN.

-La expresión verbal comprende la forma en como el alumno articula las palabras y comunica sus ideas, la forma se comunica por medio del lenguaje con la realidad que le rodea.

OBJETIVOS.

-Que el alumno con la ayuda de la música logre expresar sus sentimientos y pensamientos de una forma abierta para que con ello se ubique dentro de un entorno y un contexto social.

OBRA MUSICAL.

-Guía Orquestal de Britten, música minimalista, variations on a nurse's song de Dohnányi, las cuatro estaciones de vivaldi, y todas aquellas obras musicales que captan de inmediato el interés y la atención del alumno, también podemos ocupar algunas canciones o rondas infantiles.

MATERIALES.

-Una grabadora, una caja con diferentes objetos o juguetes

ACTIVIDADES.

-Es importante resaltar que dentro de esta área impera el desarrollo afectivo-emocional del alumno puesto que con ello es como podemos retroalimentar la expresión verbal, aquí es muy importante que el alumno logre expresarse libremente y para ello debemos elegir actividades que tomen como punto de partida a los sentimientos, pensamientos e ideologías que imperan en cada alumno, por tal motivo una actividad básica que podemos utilizar es pedirle a los alumnos que escuchen una obra musical que no dure mucho tiempo, debemos recordar que la aplicación de la música es de forma gradual, por eso mismo debemos empezar con melodías cortas en cuanto a tiempo. Una vez escuchada la melodía se les pide a los alumnos que contesten las siguientes preguntas ¿Qué escucharon?, ¿En qué pensaron cuando estaban escuchando la melodía?, ¿Qué fue lo que recordaron con esa melodía?, imaginaron algo cuando escucharon la melodía ¿Qué imaginaron?, ¿Qué fue lo que más les gustó de esa melodía?, (las preguntas pueden variar), finalmente se les pide que con la caja de objetos hagan una historia en donde narren la forma en como se sienten en ese preciso instante, en lo que les gustaría hacer en ese momento, esto lo pueden realizar en forma individual o grupal en donde cada alumno platique su sentir y su pensar al

equipo. Todo esto es con la finalidad de ir trabajando en el campo de la expresión verbal, debemos considerar que la música despierta en el ser humano un caudal de sentimientos y precisamente es lo que necesitamos despertar en el alumno para que con ello su expresión verbal se torne más natural, más activa y sobre todo más libre.

TIEMPO.

-Esta actividad la podemos ocupar diariamente, aunque variándola, enriqueciéndola cada vez más, sobre todo debemos poner más atención en ella al inicio del ciclo escolar para conocer la forma en como se expresan los alumnos y las problemáticas que pueden llegar a tener en esto. Podemos ocupar dos horas para realizar esta actividad.

ÁREA VIII. ESPAÑOL

DEFINICIÓN.

-Esta área forma parte de la formación académica que recibe el alumno de primer grado y en ella se toma en cuenta el conocimiento y reconocimiento de letras, su estructuración en palabras, en oraciones, en historias, la expresión escrita, conocimiento de palabras y su orientación en la lecto-escritura, la utilización del lenguaje como medio de comunicación, etc.

OBJETIVOS.

-Que el alumno identifique mediante la utilización de las canciones o rondas infantiles el abecedario, el alfabeto y el

lenguaje para que así logre vincular su campo de acción en la lecto-escritura.

OBRA MUSICAL.

-Canciones o rodas infantiles en las que el alumno puede identificar fácilmente el lenguaje, por ejemplo: ladrillo a ladrillo, en el agua clara, naranja dulce, la patita, caminito de la escuela, la marcha de las vocales, juego de las vocales, etc.

MATERIALES.

-Una grabadora, el aula escolar, recortes de letras, revistas, acuarelas, plastilina, masa de sal, lápices de colores.

ACTIVIDADES.

-Pedir a los alumnos que escuchen una canción , podemos comenzar con la de las vocales, sin lugar a dudas la gran mayoría de ellos ya trae consigo el conocimiento de las vocales e incluso de las letras del alfabeto, una vez realizado esto se les pide que con los recortes de letras que tienen las coloquen de acuerdo a como aparecen en la canción, después se les pide que las coloquen en desorden (podemos realizar un dictado con estas letras), más adelante podemos ocupar otra canción y pedirles a los niños que cada vez que escuchen una palabra con las vocales den un aplauso, u otro sonido con los pies, tocando un objeto, etc. Y por último, en los libros identificar las vocales, encerrarlas en un círculo y dibujar, plasmar en plastilina o acuarela, o recortar de alguna revista, un objeto a un animal que tenga esa letra. Esta misma actividad la

podemos realizar con las letras del alfabeto para que así vayamos orientando este aprendizaje al campo de la lectura y de la escritura.

TIEMPO.

-Esta área debemos trabajarla al inicio del ciclo escolar y debemos hacerlo diariamente, podemos realizar estas actividades antes de empezar con las clases de español, el tiempo estimado es de una hora y media.

ÁREA IX. LECTO-ESCRITURA

DEFINICIÓN.

-La lecto-escritura es un campo en el que el alumno aprende a identificar y a utilizar las letras, las palabras, las oraciones para darles un sentido dentro de un contexto específico, precisamente esta área podemos considerarla como la base principal de la educación del alumno.

OBJETIVOS.

-Que el alumno aprenda a identificar el sentido del lenguaje tanto oral como escrito como parte importante de la lecto-escritura, para que con ello logre concretizar su ejercicio la expresión escrita.

OBRA MUSICAL.

-Para este efecto podemos utilizar de nueva cuenta la obra musical de Pedro y el Lobo, canciones o rondas infantiles o canciones en las que se encuentre implícita la narración de sucesos, y en las que se encuentre un lenguaje sencillo, un lenguaje que utilice el alumno de primer grado.

MATERIALES.

-Una grabadora, el aula escolar, hojas, lápices de colores, libros de texto de español

ACTIVIDADES.

-Indudablemente para poder llevar a cabo esta actividad de forma significativa es necesario que el alumno tenga conocimiento de las letras y su vinculación en textos. Podemos empezar por pedirle a los alumnos que escuchen una canción y en ella identifiquen algunas palabras que conozcan y que utilicen a diario, o palabras que ya hayan visto en clase, posteriormente, se le pide que anoten en una hoja dichas palabras (empezando por palabras sencillas) después se les pide que en su libro de texto busquen esas palabras y las encierren con un círculo, después se les pide que con esas palabras traten de formar una historia o un cuento corto, finalmente se les pide a los alumnos que cambien sus hojas entre sí y lean en voz alta los cuentos. Es importante resaltar nuevamente que para trabajar esta área debemos conocer antes el nivel de conocimientos que tiene el alumno con respecto a la lectura y a la escritura, por ello recomendamos ampliamente el trabajar y reforzar el área de español, puesto que precisamente es ahí en donde se encuentra la base de lecto-escritura. Una vez realizando todas estas actividades ya podemos dar paso a lecturas sencillas y a redacciones sencillas en donde podamos utilizar por ejemplo las letras de algunas canciones en donde al

escucharlas el alumno identifique palabras y con ello forme oraciones, e historias sencillas pero debemos recordar que esto es de forma gradual y tiene que ver con el desenvolvimiento del alumno.

TIEMPO.

-Esta actividad recomendamos realizarla diariamente, una vez que el alumno haya construido los conocimientos necesarios para poder interactuar en esta área, el tiempo aproximado es de una hora o una hora y media, de acuerdo a las necesidades existentes.

ÁREA X. MATEMÁTICAS

DEFINICIÓN.

-El área de matemáticas le permite al alumno conocer e identificar las relaciones entre las cantidades, magnitudes y valores. Esta área es de suma importancia puesto que en ella el alumno le asigna un valor numérico a las cosas que se encuentran en su realidad y así mismo concretiza dicho valor.

OBJETIVOS.

-Que al alumno aprenda a ubicar el valor numérico de un objeto y a identificar dicho valor, para que con ello logre reconocer el "sentido de cantidad" en un objeto.

OBRA MUSICAL.

-Música minimalista, el Carnaval de los animales de Saint Saëns, canciones o rondas infantiles: los diez perritos, los caballitos, etc.

MATERIALES.

-Una grabadora, espacio al aire libre, fichas de colores, tarjetas con números.

ACTIVIDADES.

-En esta área podemos trabajar diversas actividades como por ejemplo: pedir a los alumnos que escuchen la obra musical de el carnaval de los animales y cuenten cuántos animales aparecen ahí, esto muchas veces ya lo pueden realizar puesto que la mayoría ya trae consigo el conocimiento de los números, pero podemos reforzar este conocimiento si anteriormente utilizamos algunas canciones en donde se maneje los números como en caso de la canción de los diez perritos. Posteriormente y siguiendo con esta actividad se les pide a los niños que muestren con sus dedos cuántos animales aparecen en la obra musical, y posteriormente con fichas representen esta cantidad. Después de vuelve a poner esta obra musical pero ahora se les pide que identifiquen los instrumentos musicales, que nos digan cuántos instrumentos musicales lograron identificar y que lo representen con las fichas si son cinco con cinco fichas, etc. También podemos utilizar una canción en donde el alumno identifique cuántas voces aparecen, cuántos personajes aparecen en la canción, de hecho también podemos crear con la ayuda de los alumnos canciones sencillas en las que se les pida que den un aplauso, así hasta llegar a 10 y sucesivamente, el niño de primer grado debe aprender a contar hasta 500 o más, después se les puede pedir que hagan movimientos con el cuerpo y de esa forma le vayan asignando el

"sentido de cantidad" a los ejercicios que realicen (un aplauso, dos chiflidos, un aplauso, un chiflido, dos brincos, etc, podemos realizar distintas combinaciones), posteriormente podemos pedirle a los alumnos que con las tarjetas de los números representen con recortes, dibujos, etc, la cantidad presente en cada número, debemos recordar que el niño de primer grado ya trae el conocimiento del número uno al número cinco, por tal motivo podemos trabajar estos primeros cinco números y poco a poco ir incrementado el aprendizaje de los mismos. Todo esto va a contribuir a que más adelante el alumno oriente este aprendizaje en la suma y la resta que son las primeras operaciones que se ven en este grado (operaciones básicas) y para el aprendizaje de estas mismas también podemos utilizar canciones o melodías en las que el alumno inicie con estas operaciones, las actividades deben ser variadas y de acuerdo al nivel alcanzado por el grupo en cuanto al conocimiento y reconocimiento de los números.

TIEMPO.

-Es importante utilizar estas actividades al principio del ciclo escolar, y el tiempo destinado a ello puede ser de una hora o dos horas, lo que si debemos tomar en cuenta es el avance del alumno con respecto a esta área.

ÁREA XI. CONOCIMIENTO DEL MEDIO.

- DEFINICIÓN.** -Esta área comprende los conocimientos que el alumno genere con respecto a su medio ambiente, con su medio social y de todo lo que se encuentra inmerso en esto mismos.
- OBJETIVOS.** -Que el alumno conozca las semejanzas y las diferencias que existen en su medio para que con ello logre establecer un conocimiento de su realidad social y cultural.
- OBRA MUSICAL.** -Música minimalista, canciones o rondas infantiles que hablen del medio ambiente y social en el que se desenvuelve el alumno (podemos utilizar el patio de mi casa, que llueva que llueva, el perrito, etc).
- MATERIALES.** -Una grabadora, el aula escolar, plastilina, masa de sal, libros de texto, juguetes.
- ACTIVIDADES.** -Es muy importante mencionar que dentro de esta área los alumnos deben conocer los elementos que conforman al medio urbano y al medio rural, así como también los aspectos que forman parte de la sociedad en la que vive, lo que la caracteriza, por eso mismo podemos comenzar pidiéndoles a los alumnos que nuevamente nos mencionen lo que hay en su casa, cómo son las casas, las personas, la calle, qué animales hay, y posteriormente se les pide que escuchen la melodía elegida con anterioridad y piensen en un paisaje el que ellos quieran, al terminar esto, se les pide que realicen una comparación entre lo

que pensaron y los elementos que existen en su comunidad, después se les pide que en su libro de texto identifiquen dichos elementos (los que imaginaron y los que existen en el lugar en el que viven) y con plastilina o masa de sal y con algunos juguetes traten de plasmar las semejanzas y las diferencias que encontraron. Lo mismo podemos hacer con la utilización de las canciones o rondas infantiles en las que se les pide a los alumnos que identifiquen en estas mismas algunos elementos que conozcan o que existan en donde viven, y a su vez también podemos utilizarlas para hacer una comparación entre el medio rural y urbano, entre la forma de vida de las personas, entre los animales, entre las plantas y las cosas que habitan uno y otro. Para trabajar esta actividad es necesario que los alumnos ubiquen la forma de vida existente en estos medios y algunas canciones, sobre todo las de Cri-Cri nos manejan esta posibilidad, así y con la ayuda de los libros de texto pueden ir identificando todo esto, Las actividades pueden variar y las podemos planear de tal forma que primeramente el alumno ubique lo que hay en su medio para que posteriormente lo haga con el medio rural, si nos damos cuenta esta área tiene mucho que ver con el área de ubicación espacial ya que precisamente en ellas dos manejamos el conocimiento y reconocimiento del medio al cual pertenece el alumno.

TIEMPO.

-Es importante realizar estas actividades cada que se trabaje con el área de conocimiento del medio que por lo regular es a diario pero las actividades las podemos planear cada tercer día en un lapso de tiempo de una hora o una hora y media.

ÁREA XII. EXPRESIÓN ARTÍSTICA.**DEFINICIÓN.**

-Esta área es de suma importancia al igual que las demás áreas ya que en ella se manifiesta la forma en como el alumno crea, construye y transforma en su realidad educativa. Aquí precisamente evidenciamos la forma o las diversas formas en las que el alumno se expresa de forma artística, en la forma en como percibe su realidad y en cómo nos comunica dicha realidad, por esto mismo esta área debemos considerarla como el potencial que tiene el alumno para comunicarnos sus ideas, sentimientos y formas de interactuar de forma individual y social.

OBJETIVOS.

-Que el alumno mediante la utilización de la música logre establecer una comunicación con su realidad, para que con ello logremos ubicar el nivel de percepción de esta misma, así como la forma en como va construyendo conocimientos mediante dicha percepción.

OBRA MUSICAL.

-Música clásica y música minimalista.

MATERIALES.

-Espacio al aire libre, una grabadora, acuarelas, pinceles, lápices de colores, plastilina, masa de sal, periódico,

revistas, cartulinas, juguetes, papel de colores, tijeras, cajas de cartón, instrumentos musicales (campanas, silbatos, cascabeles, triángulos, panderos, flautas, piedras, botones, botes, tablitas de madera, etc).

ACTIVIDADES.

-Esta área la podemos trabajar diferentes formas, lo más importante es que dejemos que el alumno se exprese y manifieste libremente, que el mismo cree con los materiales todo lo que forma parte de su imaginación. Es importante que en esta área la trabajemos primeramente de una forma individual en la que el alumno exprese su interior y su relación con la realidad, y después de una forma grupal en la que el alumno aprenda a respetar las ideas de los demás, así como a complementar sus ideas con las ideas de los demás y con ello evidenciar la forma en como se expresan los demás miembros del grupo.

Las actividades que podemos realizar en esta área son muy variadas y es necesario que las dejemos a la libre elección de los alumnos, en lo único que si podemos intervenir es en la utilización de la música que como ya lo vimos es precisamente la que genera en el alumno sentimientos, pensamientos y acciones que debemos conocer y reconocer, a su vez la música clásica específicamente proporciona elementos sonoros que le ayudan al alumno a crear a imaginar y a construir, por eso es tan importante que utilicemos a la música clásica para

generar un ambiente en el que fluya la creatividad del alumno puesto que es precisamente la creatividad la que va a generar en el alumno la construcción de conocimientos en las demás áreas que conforman la educación integral. En esta área podemos concretizar el sentido que tiene la aplicación de la pedagogía musical, un sentido en el que tanto la música clásica como las canciones y rondas infantiles son sus principales pilares. Así la creatividad, la imaginación, la forma de interactuar y de percibir la realidad contribuyen a que el alumno construya conocimientos que más adelante serán los que le muestren el camino a seguir en su aprendizaje y educación.

TIEMPO.

-Estas actividades las podemos trabajar tres veces por semana y recomendamos realizarlas al término de las actividades escolares, para ello es necesario utilizar dos horas por lo cual es muy importante planear las actividades que se van a realizar, así como la música que vamos a utilizar y el material.

Como podemos darnos cuenta este programa representa de forma general el panorama en el que se encuentra constituida la aplicación de la pedagogía musical, en este mismo encontramos las diferentes áreas en las que se desenvuelve la educación del alumno que como sabemos se encuentran perfectamente unidas y cada una es su complemento.

En este programa manejamos los postulados del método Kodaly, de la corriente minimalista y de las canciones infantiles, puesto que en cada una de ellas se proponen actividades sencillas en las que por un lado se abre la posibilidad de trabajar de forma individual y por el otro de forma grupal, al igual que siempre partimos del nivel de conocimiento que tiene y desarrolla el alumno, por esto mismo en cada área el alumno va a construir conocimientos y habilidades puesto que al realizar las actividades que en ellas planteamos y proponemos, el alumno va a obtener una interacción significativa con su realidad, la música clásica y las canciones infantiles propician que el alumno se desenvuelva de una manera más activa, creativa y concreta, orientan a su vez el desarrollo afectivo tan importante en la educación y formación del alumno en dicho desenvolvimiento, generan en el alumno la exploración, el acercamiento y el aprendizaje de su persona, de los demás y de todo lo que se encuentra a su alrededor, por tal motivo la educación integral no es más que la forma en como se desenvuelve, se desarrolla el alumno y la forma en como orientamos todo esto en la realidad educativa y pedagógica.

Por último haremos mención del tipo de habilidades y destrezas que genera la pedagogía musical en el alumno de primer grado de educación primaria, que como ya vimos se encuentran implícitas en el programa que desarrollamos anteriormente.

-Aumento en la capacidad de aprendizaje al momento de utilizar la música y dar inicio con la relajación y estimulación sensorial.

-El conocimiento y reconocimiento de las vocales y de las letras del abecedario de una forma más rápida y lógica.

-La ubicación y aplicación de estas mismas en textos, así como también en la expresión oral y sus implicaciones en la voz humana.

-La ubicación espacio-temporal y el reconocimiento del valor numérico en objetos contables.

-El aprendizaje de su medio a partir de su creatividad e imaginación.

-El trabajo en equipo y la integración grupal, al momento de trabajar actividades grupales en donde todos participen y colaboren.

- A otorgarle otro sentido a lo que escucha y, a la forma en como lo

hace.

- A Obtener un buen desarrollo motriz al momento de trabajar actividades que impliquen la utilización de las partes del cuerpo, así como de movimientos y desplazamientos corporales.

-A Obtener un buen desarrollo creativo a través de la utilización de la imaginación y la invención dentro del aspecto lúdico de la música.

-A responder de forma más activa en las actividades que se realicen.

-A lograr periodos más largos de concentración en las actividades a realizar.

Si partimos del hecho de que la música como un método didáctico establece los parámetros para la construcción de procesos cognitivos, debemos considerar que en dicha construcción, no queremos dejarlos como algo establecido, ni enumerarlos, nuestra intención es compartir la existencia de una nueva forma, un nuevo método, que el docente puede utilizar para que con ello

encuentre una nueva forma de visualizar el aprendizaje y de atender las demandas educativas. Sobre todo debemos comentar que al utilizar la pedagogía musical como lo hicimos en el programa lograremos que el alumno aprenda de una forma más dinámica, más activa, porque gran parte del aprendizaje se base en el aspecto emotivo y muchas veces esto es lo que marca el desenvolvimiento del alumno, la pedagogía musical es por esencia una conceptualización del aprendizaje en la que sensibiliza la forma de enseñar y se reconstruye la forma de aprender.

4.5.2. LA FORMACIÓN EDUCATIVA-INTEGRAL FUNDAMENTADA EN PROCESOS PEDAGÓGICOS-MUSICALES, EN EL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.

Cada vez que hablamos de Educación y Formación debemos recordar que en ambos campos existe un objetivo en común, el cual es el desarrollo del ser humano.

La educación constituye un enfoque formativo en el que todo ser humano desarrolla una construcción y una reconstrucción de la realidad.

La construcción de la realidad se genera al momento de que el ser humano toma conciencia de los factores que conforman dicha realidad y la

reconstrucción se genera a partir de los aprendizajes que va obteniendo y que le permiten manipular a dichos factores.

Si nos ponemos a pensar en lo que ha significado la educación en nuestra realidad nos daremos cuenta que gracias a ella existe la realidad tanto individual, social y cultural, así como la forma de acceder a ella.

Actualmente la concepción que tienen algunas instituciones educativas con respecto a la educación es un poco reducida, puesto que se concibe por educación a todos aquellos factores académicos, conductuales e intelectuales que dejan en claro el desenvolvimiento del alumno.

Hablar de educación no es fácil y no podemos reducir su campo de acción puesto que el campo educativo abarca todos los factores escolares, extraescolares, ambientales, emotivos, culturales, sociales, individuales, ideológicos, académicos, etc, en los que se encuentra la naturaleza humana.

El campo educativo mantiene una conexión muy estrecha entre todas estas áreas y el principal eje de acción, hacia el cual recaen todos los efectos y todas las líneas de interacción, es el ser humano.

La educación es sin duda la principal fuente de interacciones entre el ser humano y la vida. Con ella el hombre mismo ha construido todos los campos que hoy rigen su desarrollo; los grandes avances tecnológicos, científicos,

artísticos, son sólo un ejemplo de nuevas necesidades educativas y nuevas formas de atenderlas.

Hoy sabemos que muy pocas personas tienen acceso a esta educación, que son muy pocos los alumnos que cuentan con un desarrollo educativo óptimo y que las oportunidades educativas son todavía reducidas. Tal vez han existido muchos intentos por atender la gran demanda educativa que sigue existiendo, pero muy pocos de ellos han podido llegar hasta ella.

No podemos hablar de educación si no retomamos al valor humano como su principal integrante y en el que recae el conocimiento, el aprendizaje y la educación integral.

Hoy más que nunca debemos reconsiderar que los grandes avances en nuestra vida han hecho que exista una gran transformación que ha marcado el avance en el conocimiento.

El hombre no puede ser sustituido por la tecnología, porque él es quien la ha creado, él es quien la ha construido y si existe es precisamente para facilitarle la vida.

La mayor parte de los intereses existentes en nuestra realidad apuntan hacia una educación tecnológica, una gran preocupación sin duda alguna, pero también la formación humanista es importante y por ningún motivo debemos abordarla desde un segundo plano.

Estamos de acuerdo en que este tipo de educación es necesaria e importante en la actualidad, pero por ningún motivo debe desplazar a la formación integral del alumno, puesto que tanto la educación tecnológica como la formación integral forman parte integrante de la educación integral.

Así mismo, no podemos basar nuestros postulados pedagógicos en bases superficiales y mecanicistas, debido a que la tendencia es transformar a la realidad con la educación y no deformar y sustituir a la realidad con la tecnología.

La formación educativa-integral rescata precisamente esta idea, la idea de valorar la educación integral en la que el conocimiento es la fuente transformadora de la realidad. En este caso hablamos del conocimiento en general, de un conocimiento formativo y constructor de nuevas formas de aprender.

Afortunadamente con la existencia del campo artístico, el ser humano seguirá teniendo un lugar privilegiado para desarrollar al máximo su creatividad.

El campo de la pedagogía musical, nos enseña a comprender que el papel de la música es conseguir que el hombre transforme su entorno y manifieste todo su potencial emotivo, ideológico y conductual.

Si hay algo que le debemos a la pedagogía musical es la manera en como podemos rescatar los valores estéticos, cognitivos, emotivos, inventivos e imaginativos en el alumno y la forma de hacerlo es aplicándola desde el primer

grado de educación primaria, permitiendo que el alumno participe de forma activa en dicha aplicación. A partir de aquí toda nuestra práctica educativa tendrá que tomar a dichos factores como elementos integrantes y abordaremos al campo pedagógico desde una postura más integral.⁹¹

En este sentido, la pedagogía musical es una educación en la que se forman los valores humanos y en la que se construyen nuevos accesos a la realidad.

Todo lo que aquí hemos venido manejando son fundamentos reales y sólo serán comprendidos ampliamente si aplicamos la pedagogía musical en nuestra práctica educativa, con ello comprenderemos los grandes vacíos existentes en ella y la forma en como podemos llenarlos, al evidenciar al alumno como un ser creativo y transformador de la realidad.

Por esto mismo, todas estas ideas, todos estos fundamentos que hemos venido tratando a lo largo de esta presente investigación, podemos orientarlos desde una postura teórica indudablemente, pero también podemos obtener grandes beneficios si los llevamos a la práctica, de hecho ya existen, sólo es cuestión de que le otorguemos un valor a la pedagogía musical y la consideremos como un nuevo método didáctico en la nuestra realidad educativa.

⁹¹ Si el principal objetivo de la educación es formar un hombre capaz de disfrutar, crear y transformar y vivir plenamente, no es suficiente con educarlo en y para la repetición y mecanización, necesitamos enriquecer su actividad independiente, crítica y creativa. Necesitamos por consiguiente desarrollar sus pensamientos, sentimientos y valores, mediante una educación más integral y más dinámica.

La pedagogía musical es en este sentido como lo manifiesta platón en sus diálogos sobre música: "la parte principal de la educación porque el ritmo y la armonía son especialmente aptos para llegar a lo más hondo del alma."⁹²

Así, el sentido pedagógico de la música recae en la necesidad de constituir una base formativa en la que el alumno obtenga una educación integral perteneciente a la realidad imperante, un tipo de educación que le permita un desenvolvimiento más general y menos restringido en el que logremos ubicar un perfil educativo más óptimo y en donde construyamos las bases de una verdadera educación artística como parte fundamental de la educación integral.

⁹² Platón. Diálogos sobre Música. Editorial Eudeba, Buenos Aires, 1988. Traductor Antonio Camalero. (Directo del griego)

CONCLUSIONES.

I.- La música a lo largo de la humanidad ha significado una fuente de expresión humana, con ella el hombre ha logrado expresar y comunicar su mundo interior y ha logrado comunicar gran parte de los sucesos que han acompañado su existencia.

II. La música ha logrado unir a la humanidad, ha logrado traspasar las barreras del tiempo y del espacio, ha permitido que el hombre comunique sus pensamientos, sentimientos, necesidades y actitudes, sin importar la raza, clase social e idioma.

III.- La música forma parte de la historia de la humanidad, su evolución y desarrollo ha sido evidenciado por el hombre, no responde a un inicio ni a un fin, la música inicia con el hombre y su término será al hombre mismo.

IV.- La historia de la música es un valioso testigo de cómo se han venido desarrollando los pueblos, las civilizaciones. Su lenguaje ha sido comprendido y concebido como universal y pertenece al eterno campo de la creatividad humana.

V.- La música Primitiva, Antigua, Precolombina, así como la música en nuestro país, en el México Precortesiano, Virreynal, Independiente, Moderno y Actual, tienen un punto en común: es en esencia la constitución de legados musicales en los que el hombre ha depositado su herencia musical, cultural y artística.

VI.- La música es una manifestación artística y cultural en la que el hombre ha fijado su permanencia y existencia, ha vivenciado la transformación de la cultura y ha constituido el fundamento de los valores estéticos que requiere una obra de arte.

VII.- La originalidad, la espontaneidad y la cualidad del desinterés son los valores artísticos que permiten el reconocimiento a una obra de arte. Son tres valores que complementan la presencia del hombre en el arte.

VIII.- El arte, la educación y la música se unen en línea recta porque en ellos existen tres elementos muy importantes: la creatividad, la transformación y el dinamismo. En ambos podemos encontrar conocimientos y aprendizajes sobre la forma en como debemos relacionarnos con la realidad.

IX.- La música a diferencia de otras obras de arte, genera en el hombre una forma de conocimiento de su propio ser, un conocimiento que le proporciona un aprendizaje sobre su vida y sobre todos los elementos que constituyen la vida humana. En este sentido la música nos proporciona una visión artística de la vida, una visión que conforma una Educación Artística en la que se encuentra la columna vertebral de toda cultura y de toda civilización.

X.- La música Clásica es una expresión artística-cultural en la que el hombre ha reflejado sus pensamientos más íntimos y la forma en como se relaciona con el mundo que le rodea. Es un tipo de música en la que podemos encontrar

perfectamente bien representado al sentir humano, un sentir que manifiesta la mística de la naturaleza humana.

XI.- La música clásica a lo largo de su desarrollo y permanencia en el tiempo y en la cultura ha logrado establecer los lineamientos de una cultura musical en la que el hombre ha obtenido un campo de desarrollo, y en que ha delimitado la existencia de una educación artística tendiente no sólo al acercamiento musical, sonoro, sino a una formación integral en la que el hombre aprenda a reconocerse como un ser emotivo, sensitivo, ideológico, individual y social.

XII.- Los efectos que tiene la música clásica dentro del campo educativo podemos orientarlos a un desarrollo integral en la que se manejen los campos: académico, grupal, conductual, ambiental, individual, intelectual, creativo, en todos ellos puede proporcionar una valiosa ayuda, siempre y cuando se planeen las actividades a realizar y el tipo de obras musicales que se pueden utilizar para tales efectos.

XIII.- El método Kodály, el minimalismo y la Pedagogía Musical constituyen la esencia de una teoría musical que podemos vincular a logros cognitivos, en donde obtengamos una nuevo acercamiento a la enseñanza-aprendizaje, y por consiguiente, de construir un tipo de aprendizaje más activo en el que tomemos como base al primer grado de educación primaria, por ser el inicio de la educación básica.

XIV.- La Pedagogía Musical es un tipo de educación que se encuentra muy relacionada con los valores estéticos y en la cual se forman los principales

parámetros sobre la forma en como concibe la realidad el alumno, una realidad que en un primer momento exige ser captada por medio de los sentidos para que con ello logremos comprender la forma de actuar y de conducirse dentro y fuera del aula escolar.

El sentido auditivo es el primero en desarrollarse y diversos estudios han demostrado que existe una intensa actividad sonora desde antes del nacimiento. De esta forma podemos afirmar que la pedagogía musical genera en el alumno una formación estética en la que se encuentra una influencia sonora bajo la cual el alumno conoce y aprende.

XV.- Las Canciones Infantiles conjuntamente con la voz humana pueden lograr que los alumnos capten más rápidamente los mensajes y los ubiquen en la realidad. Las canciones infantiles por contener mensajes, historias, cuentos, musicalidad, generan en el alumno la utilización de su imaginación e invención y con ello podemos lograr una formación tendiente a la valorización del lenguaje y de mensajes propios para la infancia, en donde el aprender se torne más recreativo y en el que pretendamos educar con el lenguaje mismo de la infancia, un lenguaje que forma parte de nuestras tradiciones musicales.

XVI.- El papel del constructivismo en la pedagogía musical es de crear un aprendizaje significativo en donde el alumno vaya construyendo aprendizajes tomando como base los que ya trae consigo, aprendizajes que conforman en esencia un acercamiento a la realidad y que van a marcar el punto de partida en el desenvolvimiento integral del alumno.

XVII.- Los Procesos cognitivos alcanzados en base a la pedagogía musical posibilitan una educación en la que el alumno participe de forma activa y en la que logremos explorar su entorno cognitivo, un entorno en el que se encuentran un gran arsenal de necesidades e interés propios del alumno, así como la forma de atenderlos y plasmarlos en la realidad educativa actual, en la cual es necesaria la utilización de nuevos métodos didácticos, de nuevos acercamientos y de nuevas estrategias para lograr esto mismo.

XVIII.- La Pedagogía musical es un campo muy completo en el que podemos relacionar la formación académica con todos los aspectos que intervienen en ella y la formación integral en la que el alumno construye aprendizajes que constituyen la exploración de su espacio, de su medio, de su realidad y que son por sí mismos los vectores que posibilitan la construcción de nuevos aprendizajes en los que se ubica el desarrollo del alumno de primer grado de educación primaria.

ANEXOS.

A continuación presentamos un listado de obras musicales que pueden ser aplicadas y utilizadas dentro del campo educativo:

BEETHOVEN

Hoja de álbum para Elisa

Romance para Violín

Sinfonía no.6 "Pastoral"

Sonata Claro de Luna

BERLIOZ

Sinfonía Fantástica

BRITTEN

Guía Orquestal

CHOPIN

Estudios

Nocturnos

Polonesa en Do menor

Preludios

DEBUSSY

Preludios

DOHNÁNYI

Variations on a Nursery Song, Op. 25

GERSHWIN

Rhapsody in blue

Un Americano en París

GLASS

Concierto para Violín y Orquesta

Einstein en la playa

Songs from the trilogy

KODÁLY

Poemas Húngaros

MOZART

Fragmento de la flauta mágica

Rondó a la Turca

Bodas de Fígaro

PROKOFIELD

Pedro y el Lobo

SAINT SAËNS

El Carnaval de los animales

SATIE

Gnossienne no.2 y no.3

Gymnopédie no 2, no. 3 y no. 4

TCHAIKOVSKY

Vals de las flores

serenata en C Mayor

VIVALDI

Las Cuatro Estaciones

CRI-CRI

Caminito de la escuela
Di por qué
El Burrito
El comal y la olla
El chorrito
El negrito sandía
El perrito
El ratón vaquero
El ropero
Fiesta de los zapatos
La maquinita
La marcha de las vocales
La merienda
La muñeca fea
La patita
Los caballitos
Negrito bailarín

RONDAS INFANTILES

A la víbora de la mar
Brinca la tablita
El acitrón
En el agua clara
El patio de mi casa
Juego de las vocales
Los diez perritos
Los maderos de San Juan
Matarife ríle ro
Naranja dulce
Pim pon
Que llueva que llueva

CANCIONES Y JUEGOS MUSICALES

(PRODUCIDOS POR GIPEM)

Ladrillo a ladrillo
Firulete
La ola loca.

Nota: Se puede utilizar más música y más canciones infantiles, siempre y cuando cumplan con las características delimitadas en las actividades a realizar, dentro del contexto escolar.

BIBLIOGRAFÍA.

ARUNDEL, Honor. La Libertad en el Arte. Editorial Grijalbo. S.A., 2ª edición, México, 1993.

BLAUBERG. I. DICCIONARIO DE FILOSOFÍA. Editorial Quinto Sol, 5ª edición, México 1989.

CABALLERO, Cristián. Introducción a la Música. Editorial Edomex, 5ª edición, México 1990.

CATAÑO M, Fernando y CARRILLO PAZ, Gustavo. Temas de cultura Musical. Editorial trillas 7ª edición, México 1974.

CHÁVEZ, Carlos. El Pensamiento Musical. Editorial Fondo de Cultura Económica, 3ª edición, México 1979.

DANILOV, M. A. El Proceso de enseñanza en la Escuela. Editorial Grijalbo, S.A., México, 1987.

DICCIONARIO DE ESPAÑOL BÁSICO. Editorial S. M. Consulta, México, 1999.

DICCIONARIO GRIJALBO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Editorial Grijalbo, 25ª edición, México, 1989.

DICCIONARIO LAROUSSE DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Editorial Larousse, México, 1994.

FINGERMAN, Gregorio. Lógica y Teoría del conocimiento. Editorial el ateneo, 4ª reimpresión, México 1999.

GANELIN, S. I. La Asimilación Consciente en la Escuela. Editorial Grijalbo, México, 1998.

GRAY, Anne. Breve Guía de la Música Clásica. Editorial Vergara, México, 1993.

Hacia una Metodología de la Reconstrucción. Antologías para la actualización de los profesores de Licenciatura. Coordinador Enrique de la Garza Toledo. Editorial Porrúa, México, 1998.

HESSEN, Juan. Teoría del conocimiento. Editorial Porrúa, 9ª edición, México, 1996.

JACOBSON, Robert. Los Grandes Maestros de la Música Clásica. Editorial Milán, 4ª edición, México, 1998.

KÖNNIKOWA, T. E. Metodología de la Labor Educativa. Editorial Grijalbo, S. A., México 1998.

LUBLIANSKAIA, A. A. Desarrollo Psíquico del niño. Editorial Grijalbo, S. A., México, 1998.

MERANI, Alberto. Naturaleza Humana y Educación. Editorial Grijalbo, S. A., México 1987.

MERANI, Alberto. Psicología y Pedagogía. Editorial Grijalbo, S. A., México 1987.

NIETZSCHE, Friedrich. El Nacimiento de la Tragedia. Editorial Alianza, 3ª edición, México, 1993.

NIETZSCHE, Friedrich. Opiniones y Sentencias Diversas. Editorial editores mexicanos unidos, 4ª edición, México, 1999.

ORTA VELÁZQUEZ, Guillermo. Elementos de Cultura Musical. Editorial textos universitarios S. A., 23ª edición, México 1997.

PLATÓN, Diálogos sobre Música. Editorial Eudeba, Buenos Aires, 1988. Traductor Antonio Camelero, directo del griego.

SALAZAR, Adolfo. La Música Orquestal en el siglo XX. Editorial Fondo de cultura económica, México, 1990.

SHUKINA, G. I. Los Intereses Cognoscitivos en los Escolares. Editorial Grijalbo, S. A., México, 1988.

SHARDAKOV, M. N. Desarrollo del Pensamiento en el Escolar. Editorial Grijalbo, S. A., México 1987.

TAINÉ, Hipólito. La Naturaleza de la Obra de Arte. Editorial Grijalbo, México, 1987.

TOMASCHEWSKI, K. Didáctica General. Editorial Grijalbo, S. A., México 1987.

VALLS GORINA, Manuel. Aproximación a la Música. Editorial Salvat, 9ª edición, 1985.

WALLON, Henry. La Evolución Psicológica del niño. Editorial Grijalbo, México 1987.

OTRAS FUENTES.

Material de Apoyo Producido por el Grupo de Investigación para la Enseñanza de la Música. Enero del 2002, Profesores encargados: Fernando G. Bozzini y Marina Rossenfeld.

CITIOS WEB.

[http://www. Quadernsdigitals.net/participen_n_.asp?idparticio=29.](http://www.Quadernsdigitals.net/participen_n_.asp?idparticio=29)

<http://www. Psicologia.com/articulos/ar-artbana-01-2-htm>

<http://www.cricri.com.mx>

<http://www.cybermaestros.com/constructivismo.htm>