

LA EDUCACION MUSICAL EN LA FORMACION INTEGRAL DE LOS

NIÑOS / MUSICAL EDUCATION IN THE COMPREHENSIVE FORMATION OF CHILDREN

MANUEL ALEJANDRO VELECELA ESPINOZA

Unidad Educativa "Ciudad de Cuenca" / alejos113@homail.com

RESUMEN: El tema propuesto en la presente ponencia intenta demostrar de manera objetiva e independiente la importancia de la educación musical en el aprendizaje de los niños, exponiendo la relevancia de hacer parte dentro del currículo como una materia, y no como un complemento de horas clase, de modo tal que se consiga incluirla en el sistema educativo por parte de las autoridades.

PALABRAS CLAVES: educación musical infantil; desarrollo integral; sistema educativo

ABSTRACT: The theme proposed in this paper tries to demonstrate objectively and independently the importance of music education in children's learning, explaining the relevance of including it within the curriculum as a subject, and not as a complement of class hours, so such that it is included in the education system by the authorities.

KEYWORDS: Children's musical education; integral development; educational system

RECIBIDO: 21 de octubre de 2019 / APROBADO: 2 de diciembre de 2019

1. INTRODUCCIÓN

La educación musical es parte fundamental de la formación integral del ser humano y como tal no puede quedar exenta de la educación formal en ninguno de sus niveles. Sin embargo, en la actualidad, esta ya no forma parte de las mallas curriculares. Sin lugar a dudas, esto ha provocado ciertas repercusiones en el desarrollo integral del individuo. Por ello, la educación musical no debe ser considerada como una prioridad única de quienes quieren potenciar su talento, sino como un componente fundamental que se debe desarrollar en el ser humano desde los primeros años de vida, como agente potenciador de las diferentes competencias cognitivas, sociales, comunicativas y culturales. Ya lo manifestó Reinoso (2010), que las intervenciones

musicales aportan beneficios al ser humano, tanto a mediano como a largo plazo, siempre que estos se lleven a cabo de manera sistemática y continua.

En la antigua China Confucio no concebía la educación sin la música y en Grecia, Platón promulgaba que la gimnasia y la música eran la base para la educación. Hoy en día este concepto debería tomar mayor vigencia, ya que hay otros factores influyentes como la invasión de la tecnología, especialmente aquellas que no están relacionadas con la música y que de cierta manera puede volverse perjudicial si no atacamos otros frentes de la formación del ser humano en la temprana edad.

La música, que se enseñaba desde la infancia, era considerada como un factor esencial en la formación de los futuros ciudadanos. El estudio del canto y la práctica instrumental, sobre todo con la lira y la flauta, se hallaban muy difundidos. Los grandes filósofos griegos demostraron una profunda preocupación pedagógica. La educación y la vida del estado (Política) corrían a la par, la música tenía una jerarquía comparable a la filosofía y las matemáticas. Se le atribuían virtudes únicas y esenciales; su poder de influir profunda y beneficiosamente en el individuo, modificando sus estados de ánimo (Aristóteles) e introduciendo en su espíritu el sentido del ritmo y de la armonía (Platón), sentidos que para los griegos sobrepasaban el dominio estrictamente musical y abarcaban la vida entera (Gainza, 1964, págs. 17-18).

2. DESARROLLO

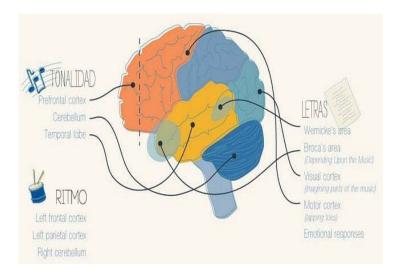
2.1 La música y el niño

La música tiene un papel muy importante en los aprendizajes escolares y en la educación global de las personas. Es integradora de las facultades humanas ya que, además de potenciar muchos de nuestros sentidos, estimula la inteligencia, la memoria, la creatividad y la comunicación. La música siempre ha tenido un papel muy importante dentro de las actividades del ser humano desde tiempos inmemoriales aunque ha perdido su relevancia y la categoría incluso como asignatura, refiriéndonos al caso específico de la enseñanza musical en las escuelas, por ejemplo.

Estudios demuestran que aquellos niños/as que participan activamente en actividades relacionadas con la música son aquellos que hacen las mayores conexiones, porque la música en los niños/as provoca:

• Un aumento en la capacidad de memoria, atención y concentración de los niños/as.

- Mejora la habilidad para la resolución de problemas matemáticos y de razonamiento complejo.
- Hace que los niños/as puedan expresarse.
- Al combinarse con el baile, estimula los sentidos, el equilibrio y el desarrollo muscular.
- Estimula la creatividad y la imaginación infantil.
- Enriquece el intelecto.
- Hace que los niños/as puedan interactuar entre sí.
- Aumenta la auto-estima de los niños/as (Gustavo, 2014).

Varios estudios científicos han demostrado que la música tiene efectos positivos en los diferentes tipos de desarrollo como son el cognitivo, intelectual, creativo y psicológico de los niños. Incluso se ha demostrado que la música actual se usa como estimulante para el hemisferio izquierdo del cerebro, de esta manera se mejora el aprendizaje del lenguaje, las matemáticas y el razonamiento lógico.

La interpretación musical trabajada desde la niñez alienta la apertura de pensamiento y flexibilidad posteriores. La educación artística promueve la aceptación de significaciones que escapan de la lógica casual, pero son verosímiles en el contexto de los lenguajes no verbales (Belinche/Larregle).

No es nada nuevo el hecho que la música incrementa la capacidad memorística, la atención y concentración de los niños e incluso su relación con otras áreas como la matemática y el lenguaje. Dentro de las relaciones sociales la música también contribuye en las actividades colectivas. Además, debemos tomar en cuenta que con el aprendizaje de canciones se pueden

aprender valores, hábitos e incluso las tablas de multiplicar, aunque esto suene algo restrictiva ya que en realidad los campos de acción son infinitos.

En todos los modelos educativos está muy claro que las materias artísticas son importantes para un buen desarrollo de los niños, pero siempre se debe hacer especial hincapié en la educación musical, por ser la más completa.

2.2 Importancia en el desarrollo de habilidades psicomotrices

La música y la educación motriz tienen un vínculo estrecho, se conoce que el cuerpo y el movimiento son bases para el desarrollo de la educación musical, por lo tanto una rama no puede desarrollarse sin la otra. Cuando el infante empieza su contacto con la música a la vez descubre su relación con el movimiento, y cuando empieza a utilizar el mismo como un instrumento sin duda desarrolla nuevas habilidades. Esto lo lleva a un descubrimiento de sí mismo. Paralelamente se desarrollan sentidos en cuanto al ritmo, tiempo, espacio y su relación espacial con su entorno.

A través de la música se pueden potenciar muchísimas capacidades psicomotoras, como son por ejemplo:

- Habilidad digital y manual (dominio de la flauta dulce)
- Coordinación óculo-manual (tocar instrumentos de láminas)
- Conocimiento del propio cuerpo (percusión corporal. La voz)
- Dominio de la respiración (respiración en la fonación y flauta)
- Percepción espacial (danza, expresión corporal, movimiento)
- Percepción temporal (ritmo, control del tempo) (Botella, 2006).

Dentro de las acciones principales para el inicio musical en la etapa infantil se debería utilizar la canción, sobre todo aquellas que incentiven al movimiento y el uso del cuerpo de manera natural, simulando acciones cotidianas para fortalecer la dirección, lateralidad, espacialidad, movimiento y expresión. Algunos ejercicios que se proponen desde el área de música, para trabajar los distintos aspectos de la psicomotricidad son:

- a) Para desarrollar las habilidades motrices básicas: movimiento por el aula siguiendo el ritmo de la música (marcha hacia delante, hacia atrás, galope, correr de manera normal, etc.).
- b) Para desarrollar la coordinación óculo-manual: siguiendo el ritmo de la música, los niños abren y cierran la mano, extendiendo y encogiendo los dedos.

- c) Para desarrollar la lateralidad: los niños realizan los movimientos que hace el profesor de forma imitativa. Se procurará elegir una música acorde con los objetivos que se pretenden.
- d) Para desarrollar los aspectos espaciales y temporales: los niños se mueven libremente por todo el aula, andan en círculo, se mueven de espaldas, se desplazan en fila, formado ochos, zig zag, etc. (Botella, 2006).

2.2 Importancia en el desarrollo cognitivo

La interacción del alumno con la música le permite al niño el ordenamiento y organización de sus esquemas mentales, y por ende el desarrollo en la parte sensorial, ya que son los sentidos quienes se encargan de recibir la información proveniente del entorno, siendo la música el estímulo principal.

La música puede ser un vehículo para el desarrollo integral del niño que abarque las áreas cognitiva, social, emocional, afectiva, motriz, del lenguaje, así como de la capacidad de lectura y escritura. La música representa un papel importante en el proceso enseñanza/aprendizaje de los alumnos (sobre todo los de educación inicial). Por lo tanto, los maestros, las instituciones educativas, los padres y el personal de salud, deben conocer los alcances y beneficios que se derivan del empleo sabio de la música como parte importante en la educación integral del menor (Berrío, 2011).

No se puede desconocer tampoco la incidencia que tiene la música dentro del área del lenguaje, ya que es el medio principal para la interrelación del niño. La relación es estrecha entre el lenguaje oral y el musical pues los sonidos producidos en cada uno de estos lenguajes llevan como finalidad la comunicación, y la base de ambos es el sonido. El desarrollo del lenguaje se enriquece también en cuanto al incremento del vocabulario y la memorización. Según Dalcroze (1865) la recomendación es ejecutar canciones fáciles de entonar y ritmos que sean familiares, así como armonía poco compleja. Es esencial también la inclusión de gestos y movimientos ya que esto convierte al aprendizaje musical en una actividad lúdica.

2.3 Contribución al desarrollo emocional

La música como lenguaje nos permite receptar sentimientos y emociones de quien la ejecuta, pero así mismo cumple la función de permitirnos la libre expresión, y esto es algo fundamental en la etapa inicial de formación de un infante. El niño mediante la música se relaciona con su entorno social, familiar y educativo volviéndolo un ser interactivo, y paralelamente se produce un desarrollo en el campo del trabajo colaborativo ya que se deja de

lado el trabajo individual para dar paso a las expresiones musicales en grupo. Por otro lado, ayuda a desarrollar la creatividad por la misma razón de ser un modelo de expresión y transmisión de ideas y pensamientos.

Por todo lo expuesto anteriormente la música debe formar parte del modelo educativo y no quedar exenta de la malla curricular. Para hacer frente a los obstáculos que podrían presentarse como la falta de recursos se propone el uso de metodologías como la expuesta por Carl Orff en la que se plantea el uso del cuerpo humano para el aprendizaje del ritmo y el uso de instrumentos musicales sencillos generalmente construidos por los mismos estudiantes.

La pedagogía moderna considera al cuerpo, junto con la voz, como el primer instrumento musical. Dice una vieja frase: "Queramos o no queramos, siempre sonamos". Para empezar a hacer música es necesario comenzar por algo tan conocido como la propia voz, las manos (pitos, palmas diversas, golpes en el suelo o en otras partes del cuerpo) y los pies (puntas, tacones, planta) para interpretar y acompañar ritmos. Consideramos específicamente musicales por sus cualidades sonoras en orden de grave a agudo los siguientes sonidos: chasquidos de dedos o pitos, palmadas, palmas sobre rodillas, pisadas. "La voz puede emitir diversos sonidos percusivos como el chasquido de la lengua en distintas posiciones, con los labios, entrechocando los dientes" (Pascual, 2002, pág. 268).

El estudio y la aplicación de los ejercicios propuestos dentro de las diferentes metodologías existentes, deberían brindarnos la pauta para fortalecer la formación integral de los niños a partir de la educación musical.

Sucede que, cuando escuchamos música se activa la parte del hemisferio derecho, encargado de la creatividad, las emociones, los sentimientos. Por esta razón, al estimular el hemisferio derecho con música agradable fomentamos no sólo la activación de este hemisferio sino que se estimulan las conexiones entre este hemisferio y el otro (hemisferio izquierdo) encargado de la parte lógica que se utiliza con mayor frecuencia en el ámbito de estudios (Daney, 2017).

2.4 Estado actual de la educación musical en el país

Cabe mencionar que el currículo actual considera a la enseñanza musical como parte de Educación Cultural y Artística (ECA), por lo cual los docentes han sido incluso asignados a impartir la materia en calidad de relleno, o para "completar las horas" como se conoce comúnmente. Es triste pensar que se haya llegado a esta curva de inflexión desproporcionada e injusta con algo tan sutil como lo es la música. Lo que aquí se afirma, ha sido ya diagnosticado en casos específicos (véase Choin y Moya, 2017).

Un ejemplo de lo expuesto lo podemos visualizar en la educación ecuatoriana y específicamente en las instituciones fiscales de la ciudad de Cuenca donde la educación musical se considera como algo sin importancia que quizá sea un requisito meramente académico, asignando espacios poco apropiados, proporcionando muchas de las veces instrumentos en completo estado de deterioro o en otros casos no se proporciona tales instrumentos. A diferencia de las instituciones particulares e incluso fiscomisionales, que sí consideran o dan el valor que la enseñanza musical así lo amerita siendo justos y realistas. La información expuesta es el resultado de entrevistas realizadas a docentes que han dedicado gran parte de su vida a impartir educación musical en nuestro medio, ya sea en el medio fiscal, fiscomisional y particular. Quienes presentaron sus apreciaciones sobre el valor que se le está dando actualmente a la educación musical y que nos permite relacionar con lo expuesto teóricamente en este trabajo.

Cabe señalar que la educación musical, hace algún tiempo, era considerada como área de estudio y no un simple relleno de actividades educativas como se lo hace en la actualidad. Aunque existe una clara diferencia en el tratamiento del campo musical entre instituciones pública y privadas. En las primeras es considerada un componente sin mucho valor, mientras que en las segundas es un componente esencial para los procesos de enseñanza aprendizaje

Publicado en 1982, con resonancias previas, Gainza despliega su postura acerca de la educación musical con premisas contradictorias. Es apenas una muestra de la fragilidad con que los diferentes marcos teóricos de la Psicología y la Pedagogía desembarcaron en la educación artística. De acuerdo a una visión psicoterapéutica que resultará en un vínculo directo con la eutonía, la música es expresión individual, las dificultades de aprendizaje de los alumnos responden a una suerte de bloqueo mental y, a partir de la reivindicación del contacto directo con el instrumento, lo que ella denomina "la etapa moderna de la educación musical" recupera a pensadores opuestos en su posición política e ideológicamente. Piaget, Orff y Willems sin el menor gesto de análisis crítico, participan de una lista improbable (2011).

Hasta hace poco tiempo el currículo educativo contemplaba la música dentro de él, no obstante cambios ocurridos en los últimos años han potenciado la educación cultural y artística abarcando temas muy amplios y la música solamente ocupa un mínimo apartado. Este hecho propicia que la situación empeore, ya que el poco tiempo designado para la música se reduce al tratamiento teórico más que a la práctica, quitando la esencia misma que corresponde a la actividad musical. En pos de la ya citada formación integral poniendo como atenuante la enorme importancia que conlleva la ejecución musical en el desarrollo de múltiples habilidades a nivel físico, psicológico e incluso social. "Todos sabemos que la escuela no es un espacio

para la formación de artistas, pero entendemos que debe ser facilitadora del conocimiento de los lenguajes expresivos por ser estos un importante medio de comunicación y de fomento del espíritu crítico" (Díaz, 2004).

Entre los factores que sirven como trabas para impedir la enseñanza de la música se encuentra la falta de recursos. Sin embargo, se podría optar por la aplicación de métodos como el planteado por Orff, que hace uso del mismo cuerpo como instrumento de aprendizaje, de tal manera no habría impedimento alguno si tomamos en cuenta los beneficios a corto, mediano y largo plazo que se obtiene con la práctica musical

La mayoría de las escuelas —no todas— abordan la Educación Artística como una materia de "relleno", algunas se enfocan a la producción de obras teatrales, dancísticas, visuales o musicales, priorizando la belleza de estas, estimulando a los niños a hacer "cosas bonitas", de tal manera que los niños saben, por ejemplo, cantar bien el Himno Nacional, pero no saben cantar. Otras escuelas se dedican a hacer cosas divertidas, como si la clase de artes tuviera el objetivo exclusivo de divertir a los niños, y es frecuente que cuando pase esto; se olviden de enseñar teoría. (Reinoso, 2010, pág. 54)

Por otro lado, se encuentran las escuelas que ofrecen formación musical, algunas con programas bien establecidos pero que, para lograr la rentabilidad económica, saturan de alumnos a sus maestros, llegando a una dinámica impersonal que no resulta beneficiosa para los niños. Y, finalmente, se encuentran las escuelas que someten a los niños a actividades musicales o ritmos que no corresponden a su nivel evolutivo pues fomentan disciplina o requerimientos técnicos que pueden llegar a hacer que el niño odie la música.

3. CONCLUSIONES

Básicamente se podría determinar que la importancia de impartir la educación musical en los niños es vital, ya que a través de esta se adquieren y potencian conocimientos en diversos campos, pero sobre todo en el desarrollo intelectual. Podríamos decir que la educación musical no debería quedar fuera del pensum de las instituciones educativas, las cuales deben fomentar los espacios y recursos necesarios para que se imparta esta asignatura de manera adecuada.

La música ha sido por tradición añadida al currículo de las escuelas por los beneficios no musicales como el desarrollo social, motriz, afectivo, creativo y de conocimiento que han encontrado los educadores. Lo más natural al aprender a hablar, leer y escribir en los niños es que usen los conceptos que ellos mismos experimentan sin enfatizar mucho, en esa etapa temprana, en cuál es la gramática correcta o el deletreo correcto de la palabra. El énfasis está en la autoexpresión y gradualmente ir trabajando en los demás detalles del lenguaje. En la

música pasa algo similar: las canciones que se usan son las que salen del mismo niño y las que usan un lenguaje musical y de texto relevante al interés del niño. El uso de las canciones folklóricas y tradicionales por ejemplo, y los ritmos autóctonos, no solamente les enseña la cultura de nuestro país, sino las canciones y ritmos que las madres les cantan.

El estudio de la música es gradual, por etapas y de maduración natural. Este no puede ser forzado. El niño debe tener la oportunidad de estar en un ambiente que lo motive y nutra su desarrollo, rodeado de materiales y personal que le ayude a cultivar su imaginación y creatividad.

BIBLIOGRAFÍA

Belinche, D. (2011). Arte, poética y educación. La Plata: INNOVA.

Belinche, D. (Belinche/Larregle). Apreciación musical. La Plata: Edulp.

- Berrío, N. (2011). La música y el desarrollo cognitivo. *Corporación Universitaria Adventista*(7). Obtenido de http://repository.unac.edu.co/handle/11254/632?show=full
- Botella, A. (2006). Música y Psicomotricidad. *Revista Iberoamericana de Psicomotricidad y Técnicas Corporales*, 6(21). Obtenido de

 $http://www.academia.edu/download/35665714/Botella._Musica_y_Psicomotricidad.pdf$

- Choin, David; Moya, Misael (2017): La formación cultural y artística en la formación inicial y general básica en Ecuador: un acercamiento desde unidades educativas de Azogues, *Revista de Investigación y Pedagogía del Arte*, No. 2, Universidad de Cuenca; en: https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/revpos/article/view/1423/1105
- Daney, M. E. (2017). *Portal de educación infantil y primaria*. Obtenido de educapeques: https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/importancia-de-la-musica-educacion.html
- Díaz, M. (2004). La educación musical en la etapa 0-6 años*. Revista Electrónica de LEEME, #16(14). Obtenido de https://ojs.uv.es/index.php/LEEME/article/view/9750/9184
- Gainza, V. H. (1964). La iniciacion musical del niño. Buenos Aires: Ricordi Americana.
- Gustavo, O. (2014). *Efectos de la música en el cerebro de los niños y las niñas*. Obtenido de Quetescuchen.com: https://quetescuchen.com/efectos-de-la-musica-en-el-cerebro-de-los-ninos/
- Pascual, P. (2002). *Didáctica de la música para Primaria* . Madrid : PEARSON EDUCACION .
- Reinoso, K. (2010). La educación musical y su impacto en el desarrollo. Revista de Educación y Desarrollo, 8. Durango. Obtenido de http://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/anteriores/12/012_Reynoso.pdf

Rodriguez, S. (2015). www.emagister.com. Obtenido de La importacia de la música en la educación: https://www.emagister.com/blog/la-importancia-de-la-musica-en-la-eduacion/