

ESTRATEGIAS EXPRESIVAS, INTERDISCIPLINARIEDAD Y CONVIVENCIA DESDE LA EDUCACIÓN MUSICAL¹

M. Marcela González Barroso²
Miriam Perandones Lozano³
Gloria A. Rodríguez Lorenzo⁴
Elena Le Barbier Ramos⁵

Abstract: The Project “Expressive strategies, interdisciplinary nature and conviviality from Musical Education” arises from the initiative of a group of teachers of the Music Area who teach music in the Teaching Degree in Early Childhood Education, Teacher Elementary Grade, Teaching Degree in Primary with Distinction in Music, M. Marcela González Barroso being the head of the project. Its main objective is to inter-relate the subjects of Music and their didactic application and Development of the Musical Expression with the materials being part of the Distinction in Music. All of them will be coordinated, in turn, with other subjects of the degree that are invited to cooperate in the development of the project.

For the participating teachers the implementation of this project means an important advance in the cooperative conception of university education which affects a high number of students.

For the students linked to this project it means optimal integration of their academic efforts, since the Project is born, on the one hand, from the needs raised by the Mention in Music and its curricular organization, since those who chose it need to develop skills and capacities of a solvent professional in the artistic-musical field in a short time. On the other hand, and through their participation, the teachers being trained will value the incorporation of music as an interdisciplinary tool which is useful to improve the learning of other subjects; additionally, they will know the expressive possibilities of artistic language as a generator of coexisting spaces, the other central concept of the Project. Ultimately, through learning based on problem-solving, or with participation in cooperative tasks, the students will deepen in experimental learning, performing organizational roles, cooperating with each other and optimising the time available to develop the proposed objectives.

This Project will be implemented from two initiatives: an artistic-musical and another with research characteristics. The first one proposes Work/s that may include singing, dancing, instrumental practice, and the second proposes an analysis of the artistic activities quoted and the processes involved in them. Both suggestions will be projected towards the education community, which entails that the students the living out and experimentation of initiatives which will prepare them as managers of

M. Marcela González Barroso; Miriam Perandones Lozano; Gloria Araceli Rodríguez Lorenzo; Elena Le Barbier Ramos (2015). Estrategias expresivas, interdisciplinariedad y convivencia desde la Educación Musical. DEDICA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES, 7 (2015) março, 143-162

projects and activities, in direct relation with the specific skills of the degrees. For the commissioning and presentation of the artistic aspect of innovation, we will take considered contributions of authors such as Karl Orff, Murray Schafer, Sinichi Suzuki, Silvia Malbrán, Ana Lucía Frega, among others. For the section of the project focused on research, the methodologies will be the traditional, research and analysis of primary and secondary sources, field work, and elaboration of surveys, anecdote records and interviews.

Keywords: music and interdisciplinary; music and integration; music and conviviality; musical education

Resumen

El Proyecto de Innovación <Ad Honorem> de la Universidad de Oviedo (España) titulado “Estrategias expresivas, interdisciplinariedad y convivencia desde la Educación Musical”, PINN –13-019 -y del que es Responsable la M. Marcela González Barroso- surge a partir de la iniciativa de un grupo de profesoras del Área de Música que imparten docencia en el Grado de Maestro en Educación Infantil, Grado de Maestro en Primaria, Grado en Maestro en Primaria con Mención en Música. Su objetivo principal es interrelacionar las asignaturas *Música y su aplicación Didáctica y Desarrollo de la Expresión Musical* con las materias que forman parte de la Mención en Música. Todas ellas se coordinarán, a su vez, con otras asignaturas de la titulación que están invitadas a colaborar en el desarrollo del proyecto.

Para el profesorado participante la puesta en marcha de este Proyecto significa un importante avance en la concepción cooperativa de la educación universitaria que interviene sobre un número elevado de alumnos.

Para el alumnado que se vincule a este Proyecto significará una integración óptima de todos sus esfuerzos académicos, ya que el Proyecto nace, por una parte, de las necesidades planteadas por la Mención en Música y su organización curricular, puesto que quienes la escogen necesitan desarrollar en poco tiempo competencias y capacidades propias de un profesional solvente en el ámbito artístico-musical. Por otra parte, y a través de su participación, el profesorado en formación valorará la incorporación de la música como herramienta interdisciplinar útil para mejorar el aprendizaje de otras asignaturas; asimismo conocerá las posibilidades expresivas del lenguaje artístico como generador de espacios de convivencia, el otro eje medular del Proyecto. En definitiva, mediante un aprendizaje basado en la resolución de problemas, o con la participación en tareas colaborativas, el alumnado profundizará en los aprendizajes experimentales, desempeñando roles organizativos, cooperando entre sí y sobre todo optimizando el tiempo del que dispone para desarrollar los objetivos propuestos.

Este Proyecto se concretará a partir de dos iniciativas: una artístico-musical y otra de características investigadoras. La primera propone la realización de obra/s que pueden englobar canto, danza, práctica instrumental y la segunda plantea la exposición del análisis de las actividades artísticas citadas y los procesos implicados en ellas. Ambas sugerencias se

proyectarán hacia la comunidad educativa, lo que entrañará para el alumnado la vivencia y experimentación de iniciativas que lo formarán como gestor de proyectos y actividades, en relación directa con las competencias específicas de las titulaciones. Para la puesta en marcha y presentación del aspecto artístico de la innovación, se tendrán en cuenta aportaciones de autores como Karl Orff, Murray Schafer, Sinichi Suzuki, Silvia Malbrán, Ana Lucía Frega, entre otros. Para la sección del Proyecto centrado en la investigación, las metodologías serán las tradicionales, búsqueda y análisis de fuentes primarias y secundarias, trabajo de campo, elaboración de encuestas, anecdóticos y entrevistas.

Palabras Clave: música e interdisciplinariedad; música e integración; música y convivencia; Educación Musical

0. Introducción

El Proyecto “Estrategias expresivas, interdisciplinariedad y convivencia desde la Educación Musical” surge a partir de la iniciativa de un grupo de profesoras del Área de Música que imparten docencia en el Grado de Maestro en Educación Infantil, Grado de Maestro en Primaria y Grado de Maestro en Primaria con Mención en Música. Su objetivo principal es interrelacionar las asignaturas *Música y su aplicación didáctica* y *Desarrollo de la expresión musical* con las materias que forman parte de la Mención en Música: *Lenguaje musical*, *Formación instrumental* y *agrupaciones musicales* y *Formación rítmica y danza*. Todas ellas se coordinarán, a su vez, con otras asignaturas de la titulación que están invitadas a colaborar en el desarrollo del proyecto. De manera experimental, y con importante acogida por todos los participantes, se integraron los profesores en formación del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, que asisten a la asignatura *Aprendizaje y enseñanza: música* y el alumnado de la asignatura *Laboratorio de expresión*, del Grado de Maestro en Educación Infantil.

Para el profesorado participante la puesta en marcha de este Proyecto ha significado un importante avance en la concepción cooperativa de la educación universitaria que interviene sobre un número elevado de alumnos

Para el alumnado vinculado a este Proyecto ha representado una integración de todos sus esfuerzos académicos, ya que el Proyecto nació en respuesta a dos necesidades. Una de ellas es la planteada por las asignaturas de la Mención en Música y su organización curricular. Quienes la escogen, necesitan

desarrollar en poco tiempo competencias y capacidades propias de un profesional solvente en el ámbito artístico-musical. La otra exigencia viene de la mano de los maestros en formación, independientemente de su especialidad, pues se detectó la limitada valoración de la música como herramienta interdisciplinar útil para mejorar el aprendizaje de otras asignaturas. A través de la participación en este Proyecto, los grupos han conocido y experimentado las posibilidades expresivas del lenguaje artístico como generador de espacios de convivencia, y han comprobado que la Música puede ser un elemento integrador. En definitiva, mediante un aprendizaje basado en la resolución de problemas, o con la participación en tareas colaborativas, el alumnado ha profundizado en los aprendizajes experimentales, desempeñando roles organizativos, cooperando entre sí y sobre todo optimizando el tiempo del que dispone para desarrollar los objetivos propuestos. Asimismo la participación del grupo de profesores en formación perteneciente al Máster Universitario en Formación de Profesorado, ha permitido conocer, comparar y concretar a partir de actividades comunes, la articulación primaria – secundaria.

Este Proyecto se ha materializado y visualizado a partir de dos aspectos, uno artístico-musical y otro de características investigadoras. El primero propuso la organización y realización de dos jornadas musicales en las que todos los grupos participaron con diferentes interpretaciones –voz, cuerpo, instrumentos-. Las *Sesiones abiertas de actividades musicales I y II*, celebradas en diciembre de 2013 y marzo de 2014 que, a continuación, se presentarán en formato reducido y con acotados ejemplos. El segundo fue la exposición del análisis de las actividades artísticas citadas y los procesos implicados en ellas, materializados en la redacción de trabajos teóricos. Estos trabajos están fundamentados en un estudio articulado de todas las áreas de conocimiento del Currículum de la etapa de primaria, establecido por la LOE [Ley Orgánica de Educación] y regulada a través del Decreto 56/2007 del Principado de Asturias. Ambas sugerencias se han proyectado ya hacia la comunidad educativa, lo que supuso para el alumnado participante la vivencia y experimentación de iniciativas que han sido parte de su formación como gestor de proyectos y actividades, en relación directa con las competencias específicas de las titulaciones.

El marco metodológico específico de este proyecto es presentado de forma concreta para cada una de las actividades y disciplinas, aunque tienen en común las propuestas de Carl Orff,

Murray Schafer, Jacques Dalcroze, Judith Akosky, Silvia Malbrán o Ana Lucía Frega.

1. El marco teórico-metodológico

1.1. Innovación fundada en la realización cooperativa

Se ha tomado como referencia para el marco teórico – metodológico la publicación “Proyectos de innovación en el área de Música. Análisis de buenas prácticas y nuevas estrategias metodológicas” de un grupo de profesores del Departamento de Innovación y Formación Didáctica de la Universidad de Alicante, en el que citan como ejemplo de “buenas prácticas”⁶ la utilización de la música popular actual en la ESO [Educación Secundaria Obligatoria] -Proyecto de Susana Flores-; el proyecto educativo “Adoptar un músico” basado en la participación activa de músicos, alumnado y profesorado en procesos grupales de creación e interpretación musical vinculados a obras del repertorio, -IES [Instituto de Educación Secundaria] La Corredoria, Asturias-, con la incorporación de un especialista en Cajón flamenco, entre otros (Aracil Pérez, 2011).

Reflexionando sobre las “experiencias innovadoras o buenas prácticas docentes” y sus respectivas definiciones, nos encontramos con lo que hace ya casi seis años se presentara en el / *Congreso Internacional sobre las Competencias básicas* realizado en la Universidad de Castilla la Mancha, comunicación que se tituló “Nuevos retos, antiguas preocupaciones” (González, 2009). En realidad gran parte del profesorado continúa adaptándose a nuevas terminologías o modas de lenguaje, puesto que, desde hace varias décadas se viene planteando la necesidad de renovar la educación, de incorporar métodos activos de enseñanza, de actualizar los contenidos; en definitiva se observa y se debate en el interés por adecuarse a las necesidades del estudiantado, que es, en última instancia, quien requiere de atención y quien va intentar insertarse en el medio laboral docente. Por tanto innovar sería incorporar la palabra a las preocupaciones que todo profesor reflexivo se plantea a la hora de ir a su clase día tras día. De todas maneras, y entendiendo el Proyecto que convoca, el proceso de innovar hace referencia a la introducción de novedades o cambios en las actividades que se ven implicadas en él. Esto significa que la innovación únicamente puede ponerse en marcha cuando se detecta la necesidad del cambio y se incorporan progresos respecto a la práctica anterior; “innovar es contrastar la realidad y llevar a la

práctica novedades” (Aracil Pérez, 2011: 4). Andrea Giráldez en *Música. Investigación, innovación y buenas prácticas* cita como herramienta eficaz la propuesta de Freinet “Metodología de trabajo por proyectos”, definiéndola en cinco aspectos que son los que se han llevado adelante en el caso de “Estrategias expresivas, interdisciplinariedad y convivencia desde la Educación Musical”:

- a) Se ha aprendido haciendo.
- b) Se ha concretado en situaciones reales y contextos significativos. En la elaboración y realización de este Proyecto el profesorado en formación ha aplicado conocimientos previos y “nuevos” de todo tipo para llevar a cabo las tareas propuestas.
- c) Todos han trabajado en interacción con otras personas; las aportaciones individuales se consensuaron y enriquecieron para dar forma a una participación grupal.
- d) Se ha concretado un producto final, dándole sentido al proceso de aprendizaje. Este postulado se ha valorizado puesto que, tanto el profesorado en formación como el profesorado responsable, le ha dado completo sentido a la realización cooperativa.
- e) Finalmente se ha comunicado lo aprendido (Giráldez, 2010: 43).

1.2. Innovación, TIC's, Creatividad e Inteligencia emocional

Como se expresara en los párrafos anteriores, se parte del concepto de innovación entendida esta como una herramienta para mejorar la calidad del aprendizaje universitario (Cabero, 2008: 83). La necesidad de cambio y adaptación en el desarrollo de la enseñanza musical, ha significado buscar nuevos enfoques metodológicos para lograr la adquisición de las competencias musicales en el alumnado (Garamendi y González, 2010:84), a través de la introducción de las TIC's, de la revalorización de la creación musical, de la búsqueda del desarrollo de la inteligencia emocional y la aplicación del trabajo cooperativo.

En opinión de Bates, la introducción de las TIC's tiene que ver, además, con el interés por vincular la docencia universitaria con la sociedad de la información (Bates, 2001: 84). En este caso se la ha incluido como una herramienta facilitadora del desarrollo de ciertas destrezas y habilidades, así como un medio para la experimentación con contenidos musicales, fomentando el desarrollo de la creatividad y, por ende, de la expresión musical.

La creatividad musical entendida como “la capacidad de tipo general o global que permite mostrar algo propio” (Hemsey de Gaínza, 1983), se contempló como una herramienta fundamental en la práctica diaria para todo el alumnado; como medio para el afianzamiento de nuevos contenidos y su interrelación con el bagaje cultural, dando lugar a un material musical único y personal, ya fuera a través de breves creaciones rítmicas, rítmico-melódicas, instrumentales, etc., o bien mediante composiciones musicales más elaboradas. En concreto, se ha aplicado la creación musical colaborativa que, como ya lo publicaran Rusinek y Flores, ofrece unos óptimos resultados, permitiendo al alumnado una visión holística del fenómeno musical, al interrelacionar los diferentes elementos que integran la música y al fomentar el pensamiento musical creativo (Rusinek, 2006: 31 y Flores, 2010: 64).

Se ha contemplado el trabajo de la inteligencia emocional, especialmente a través de diferentes actividades musicales. El desarrollo de la inteligencia interpersonal e intrapersonal (Gardner, 1995) es fundamental en la interpretación musical, especialmente la que se desarrolla en conjunto. Trabajar en las relaciones interpersonales así como en la autovaloración, es indispensable para conocer las aptitudes y habilidades que cada individuo puede aportar al grupo durante la práctica musical en beneficio de un objetivo común, pero también en trabajos grupales de otra índole como las exposiciones grupales de los proyectos, así evitar pensamientos negativos. Ayudar desde las actividades musicales al desarrollo de la inteligencia emocional es imprescindible para el control del miedo escénico, ya que puede limitar sustancialmente las capacidades del alumnado en momentos clave de su vida académica y profesional (Extremera, N.; Fernández, P., 2006: 208-209).

Todos estos aspectos han sido trabajados y valorados en el desarrollo de las clases, tanto en el Grado de Maestro en Educación Primaria como en el de Infantil. Así, desde la experimentación y vivencia se han podido inferir algunas respuestas a los comportamientos sociales del aula, para poder intervenir en ellos desde la música. En este sentido, la estimación de las prácticas ha resultado beneficiosa.

2. Marco de actuación

Las desiguales destrezas y habilidades musicales que presenta el alumnado de las diferentes asignaturas incluidas en el

proyecto de innovación, así como el perfil del egresado, han condicionado la orientación y concreción de la metodología. Esta ha sido necesariamente distinta para quienes cursan asignaturas de la Mención de Música –siempre en pequeños grupos- y aquellos que cursan las didácticas de la Música de los Grados de Infantil y Primaria –grandes grupos, alternados con grupos medios-. Las actividades propuestas se han diseñado para incidir en el desarrollo de las competencias musicales en el caso del alumnado de la Mención en Música, y en la utilización de la música como herramienta metodológica interdisciplinar en el caso del alumnado en general de Educación Infantil y Primaria.

2.1. Grado de Maestro en Educación Infantil

El alumnado del Grado de Maestro en Educación Infantil presenta un bagaje musical heterogéneo, pero no suele tener conocimientos musicales específicos salvo los aportados por la educación general básica, casi siempre escasos y generalmente olvidados. Asimismo la gran cantidad de alumnos/as que conforma este grupo es un escollo a salvar, por dos motivos. *Desarrollo de la Expresión Musical* es una asignatura de 2º curso, donde la mayor parte del alumnado no se conoce por lo que, bloquear los procesos de inhibición es el primer objetivo para el desarrollo de las habilidades y destrezas musicales. Por otra parte, la mayor parte de los/as alumnos/as no perciben la música como herramienta interdisciplinar en su futura docencia, por lo que se hace necesario romper con ideas preconcebidas y fomentar una predisposición positiva hacia la utilización de la música en las aulas.

En este sentido, se debe tener en cuenta que, en su mayor parte, si el alumnado ha tenido escaso contacto con la música se parte de la premisa de lo “desconocido”, de algo que, en principio, tiende a ser rechazado. Por tanto, quienes conducen estos procesos de enseñanza-aprendizaje se enfrentan al desafío de empatizar y acercar al grupo-clase las aristas útiles de la música, para que progresivamente vayan valorando sus posibilidades expresivas. Al mismo tiempo, el valor afectivo de la música debe ser justipreciado como un aspecto más de la expresión artística, ya que a los niños/as en estas edades les motiva cantar y jugar con sencillas coreografías. Todo esto ayuda notablemente al desarrollo tanto corporal como intelectual.

Por ello, se han utilizado especialmente las metodologías musicales de Dalcroze y Orff, ya que resultan efectivas para

fomentar la desinhibición y el disfrute de la música a través del trabajo rítmico instrumental, rítmico corporal y prosodia rítmica. Asimismo se trató de estimular la creatividad a partir del diseño de fórmulas rítmicas, ostinatos melódicos o coreografías grupales.

2.2. Grado de Maestro en Educación Primaria

El alumnado de esta titulación se encuentra en similares condiciones que el de Educación Infantil, con el condicionante del tiempo menos acentuado, ya que la asignatura se imparte en el 3º curso, meses antes de su primera práctica docente –*Practicum III*-. Sin embargo, algunas características como el temor al ridículo, la inmovilidad física y los prejuicios, los llevan a iniciar la asignatura *Música y su Aplicación didáctica* con un cierto grado de escepticismo. El tomar contacto con sus propias realidades musicales, contrastarlas y luego vivenciar las posibilidades expresivas que les ofrece la música, va orientando gradualmente su predisposición a trabajar con ella. Es así que, desde las diferentes especialidades –Lengua Extranjera, Educación Física, Educación Especial o Educación Musical- se empiezan a diseñar proyectos, intervenciones, aplicaciones en las que la música tiene un papel protagonista. Metodologías específicas como las de Schafer, Wuytack o Akoschky, sumadas a las generales como las de trabajo en grupo, aprendizaje significativo; conocimiento, estímulo y desarrollo de las inteligencias múltiples, forman parte de la batería de recursos metodológicos utilizados en las clases.

3. Aportaciones musicales

3.1. Actividades propuestas por alumnado y profesorado de Grado de Maestro en Educación Infantil: Desarrollo de la Expresión Musical

El alumnado de infantil está dividido en dos grandes grupos, cada uno de ellos con dos profesoras distintas, pero coordinados por una misma Guía Docente y por el Proyecto de Innovación. Ambos grupos partieron de las mismas proposiciones de trabajo.

Las actividades planteadas se enfocaron, por una parte, hacia la adquisición de las competencias artísticas y musicales necesarias para el futuro docente. Bajo unas premisas previas establecidas y en pequeños grupos, el alumnado elaboró íntegramente actividades a partir de las cuales debían afianzar su educación vocal, rítmica y auditiva, al tiempo que se fomentó en todos el pensamiento musical creativo y la expresión musical. Las

diferentes metodologías musicales ayudaron no sólo a distinguir la métrica y las diferentes duraciones musicales o la estructura de la canción, sino que influyeron en el desarrollo de las destrezas y habilidades musicales. Se incidió en los contenidos extramusicales, relacionando el texto de las canciones o la evocación de las emociones sugeridas por una pieza musical instrumental. No se contempló la utilización de las TIC's debido al interés por enfrentar al alumnado a la exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de su propio cuerpo, a la manipulación de cotidiáfonos y de instrumentos musicales, o a fomentar desarrollo de las destrezas técnicas necesarias para su uso en el aula de Infantil. En este tipo de actividades, se propició un acercamiento hacia la multiculturalidad a través de la utilización de músicas pertenecientes a otras culturas nacionales e internacionales. En este sentido se puede mencionar la audición activa de *Tico-tico*, de una nana tradicional norteamericana, de canciones infantiles brasileñas y de la música tradicional española.

Por otro lado, se propuso el diseño de actividades musicales desde una perspectiva interdisciplinar, pensadas para ser aplicadas en el contexto de la educación infantil, por lo que los alumnos debían utilizar las metodologías musicales trabajadas en el aula. Estas actividades también fueron diseñadas por el alumnado debiendo solucionar los problemas propuestos mediante el trabajo cooperativo y colaborativo, poniendo en práctica sus conocimientos sobre las diferentes corrientes pedagógicas musicales tratadas en el aula. Un ejemplo de ello fue la actividad titulada *La Granja Aflamencá*, que consistió en la elaboración de una danza expresiva basada en el texto de la canción, donde se debía coordinar el movimiento corporal con la música y el contenido del texto, fomentando en todo momento la percepción del pulso. Cada estrofa tenía asociado un animal y su onomatopeya, por lo que se trabajó de manera lúdica y activa el conocimiento de los diferentes inquilinos de la granja. Además, realizaron materiales visuales de apoyo para reforzar la relación texto-sonido propuesta en la canción *La Gallina Ecológica*, de Mamá Cabra.

La realización de proyectos interdisciplinares grupales y su exposición oral se convirtieron en la aplicación idónea para la integración de la música con otras materias y el desarrollo de la creatividad. Proyectos como *Un vuelo por la música española* aunaron música, geografía y folklore; otros dieron a conocer los elementos característicos de la cultura india a través de recitados

rítmicos y danzas sencillas, compuestas por el propio grupo; materiales visuales como la construcción de un tipi, en el proyecto *La tribu toro sentado*. Otros proyectos a destacar fueron *Los animales*, *Las estaciones al son de la música* y el *Proyecto ReciclArte*. Aspectos centrales del desarrollo corporal del alumnado de infantil se abordaron a partir de una vistosa coreografía, en la que la lateralidad, la ubicación espacial y la relación espacio-tiempo jugaron roles significativos, con la dramatización de la canción infantil *El Cocodrilo Dante*. Contenidos específicamente musicales como la estructura de rondó, fueron reforzados mediante la danza de *Los cuatro elementos*. A su vez, esta danza fue interpretada vocalmente, alternando el estribillo de la canción con las estrofas correspondientes a los cuatro elementos: tierra, aire, agua y fuego, con la fonética de las diferentes figuras musicales según la metodología Kodály, fueron acompañados por ostinatos rítmicos e I.P.A.I. Se integraron así, varios aspectos ejercitados en las prácticas de la asignatura como el movimiento, el ritmo corporal, el ritmo con instrumentos, las estructuras métricas, las cualidades del sonido, la expresión vocal y la organización de formas musicales sencillas como el rondó, la canción popular, la canción infantil, entre otros.

La presentación pública del proyecto elaborado obligó al trabajo de la competencia emocional, especialmente mediante la autorregulación y control del miedo escénico. Otra competencia afrontada en estas sesiones fue la lingüística, pues debieron comentar públicamente el desarrollo de las actividades, su origen, objetivos y lo que esperaban lograr en sus futuros discentes.

3.2. Aportación desde la asignatura *Lenguaje Musical*

La asignatura *Lenguaje musical* está directamente vinculada con las necesidades planteadas por la Mención en Música y su organización curricular, puesto que quienes la escogen necesitan desarrollar en un único semestre, competencias y capacidades propias de un maestro en el ámbito artístico-musical de la enseñanza primaria. El currículo de la materia se dirige a la formación del profesorado en habilidades y conocimientos de lenguaje musical y a su formación como pedagogos en música. Algunos de estos alumnos/as comienzan sus estudios musicales sistemáticos en edad adulta, y por primera vez en esta asignatura, debiendo desarrollar sus conocimientos en un plazo académico muy breve, si se tiene en cuenta que en los conservatorios o escuelas de

música los planes curriculares desarrollan este aprendizaje en varios años.

La asignatura está orientada a que el estudiante obtenga un nivel adecuado y a que conozca las diferentes metodologías didácticas, aplicables a los contenidos de esta asignatura en el aula de primaria. Al tiempo que aprende a utilizar estos contenidos como herramienta interdisciplinar se pretende que desarrolle su sentido crítico.

El grupo-clase es pequeño, conformado por catorce alumnos que asisten regularmente, con un nivel medio/alto de lenguaje musical. A lo largo del semestre, se pudo observar en ellos cierto desconocimiento y prejuicios sobre las prácticas docentes relacionadas al lenguaje musical en educación primaria y que incluyen expresión vocal, instrumental y movimiento. Para solventar esta situación se ha llevado a cabo un proceso docente innovador en tres ámbitos, el pedagógico, el interdisciplinar y el formativo.

Intervenir en el ámbito pedagógico de la asignatura es fundamental, ya que la formación musical de conservatorio que tiene la mayoría del alumnado les constriñe la visión de la asignatura al aprendizaje de la grafía convencional como auxiliar para intérpretes. Por tanto, incluyendo en el proceso de enseñanza-aprendizaje aplicaciones metodológicas de autores de referencia como Carl Orff, Edgar Willems, Zoltan Kodály, Jos Wuytack o Jacques Dalcroze, se trabaja la cognición corporeizada o enactiva (*embodiment*), que ha recibido la atención de distintos investigadores en lengua castellana (Martínez, 2009; Jacquier; Pereira, 2010; López; Vargas, 2010). Se trata de un aprendizaje vivencial, en que el alumnado experimenta por medio de distintas prácticas expresivas los contenidos de la asignatura y está orientado a que mejoren sus capacidades perceptivas y expresivas por medio de la expresión vocal (canto y voz), el movimiento y la expresión instrumental. Mientras en la enseñanza tradicional el aprendizaje se basa en un diseño jerárquico -profesor transmisor de conocimientos, alumno receptor-, en el aula de Lenguaje Musical se ha buscado una convivencia entre las tendencias conservadoras y un aprendizaje en el que el alumnado genere contenidos a través de la resolución de problemas (ABP).

El segundo ámbito vinculado con la innovación es la utilización de la música como herramienta interdisciplinar válida para mejorar el aprendizaje de otras materias de educación primaria que, en el caso de *Lenguaje Musical*, fue realizado a través de las

unidades didácticas desarrolladas al fin del semestre. La razón por la que se temporalizan al final se debe a la estructuración de los contenidos. En un principio el alumnado toma conciencia del trabajo realizado sobre las distintas metodologías musicales y su adaptación a los distintos niveles de lenguaje musical y, en consecuencia, adquiere habilidades para su aplicación didáctica en los tres ciclos de Educación Primaria, de forma interdisciplinar.

El tercer ámbito formativo consiste en fomentar espacios para la convivencia que, en este caso, tomó como instrumento la transmisión de la cultura propia y ajena, y la construcción de identidades individuales y colectivas. Todo ello a través de una actividad de hibridación entre el patrimonio histórico y el popular urbano (*Proyecto Bach & Queen*).

En todo el proceso se utilizaron las TIC's, trabajando específicamente una de las competencias específicas desarrollada en la *Memoria de Verificación del Grado de Maestro en Primaria*, "Reconocer y adaptar las diferentes formas de expresión musical del entorno social a prácticas de aula innovadoras que tengan en cuenta las tecnologías de la información y de la comunicación" (CEM 27.5: 121). Dentro y fuera del aula, las TIC's se utilizaron como el elemento central del trabajo pero también como herramienta subsidiaria, valga como ejemplo la actividad de hibridación, o la partitura de grafía no convencional creada por el alumnado. Como elemento central se emplearon para realizar un análisis crítico de las herramientas encontradas en Internet a propósito de las cualidades del sonido, preparando, de esta forma, al alumnado a discernir entre fuentes válidas e inválidas en Internet. Esta última competencia les lleva a desarrollar su sentido crítico y sus propias estrategias como docentes en formación.

Las actividades presentadas tanto en la *I Sesión* como en las Prácticas de Aula y de Laboratorio a lo largo del semestre, se llevaron a cabo mediante tres tipos de tareas. La primera de ellas, a partir de trabajos colaborativos en el aula, en gran grupo y pequeño grupo, consistió en la realización de bailes, re-creación de una partitura de grafía no convencional dada, o la creación de una partitura utilizando el concepto de *paisaje sonoro*, metodología de M. Schafer. En gran grupo se realizó el proyecto *Bach & Queen*. El segundo tipo de tareas incluyó la realización de trabajos colaborativos en pequeños grupos fuera del aula, relacionados con actividades de incorporación de la grafía convencional al aprendizaje de alumnado de educación primaria. Finalmente, el tercer tipo de

tareas abarcó los trabajos individuales orientados a la reflexión y crítica, como la comparativa de medios en Internet, o la realización de unidades didácticas donde incorporaron metodologías musicales y la interdisciplinariedad.

3.3. Aportación desde la asignatura Música y su aplicación Didáctica

En torno a ciento veinte alumnos conforman el gran grupo de la asignatura *Música y su aplicación Didáctica*; se divide en dos fracciones para conformar los grupos medios que, a su vez se subdividen en dos pequeños grupos, de alrededor de treinta. *Música y su aplicación Didáctica* forma parte de las asignaturas obligatorias del 3º curso del Grado de Maestro en Educación Primaria y en su inscripción está registrado el profesorado en formación, con todas las especialidades. Por tanto, se parte de una realidad pedagógica interdisciplinar que requiere una metodología de trabajo interdisciplinar, supuesto adecuado al Proyecto de Innovación objeto de este artículo.

Desde el planteamiento inicial de la asignatura, su Guía Docente, se trabaja en la concreción de una serie de temas, actividades y sobre todo de competencias que sostienen la concepción interdisciplinar de la música. A partir de todas las vertientes experimentales, la holística y la hermenéutica están presentes en las propuestas elaboradas tanto para las prácticas de aula –con grupos medianos- como en las de laboratorio –grupos pequeños-. De ahí que, las actividades que se presentan a continuación tienen estos parámetros generales vertebrados desde la experiencia musical.

3.3.1. Creatividad e Inclusión

Esta propuesta tiene como objetivo lograr la inclusión de alumnado con Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD), Trastorno por Déficit de Atención (TDA), Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDA-H), Síndrome de Asperger y Trastorno del Espectro Autista (TEA)⁷, a partir de actividades musicales. Se ha partido de los objetivos generales de la etapa de educación primaria, como “Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, y tener una actitud de rechazo de cualquier prejuicio y de no discriminación por razones personales, sociales, culturales, creencias o de raza”

(Decreto 56/2007:13). “Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social” (Decreto 56/2007:14). “Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas” (Decreto 56/2007:14). Asimismo se han tenido en cuenta los principios de Atención a la Diversidad como Inclusión, Normalidad, Diversidad, Flexibilidad, Contextualización y Expectativas positivas, entre otros, para dar respuesta a “las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y salud del alumnado” (Decreto 56/2007:22-23). La metodología general respondió siempre a la inclusión, con la prevención de situaciones de violencia y discriminación. Musicalmente se ha acudido a las contribuciones de Jacques Dalcroze, Carl Orff y Maurice Martenot. Desde contenidos propios de la Educación Artística, Educación Física y Conocimiento del medio físico y cultural, se articularon actividades en las que la música resultó ser el elemento unificador. Una de ellas consistió en la localización de la BSO de películas como *Piratas del Caribe* (2003), *Shrek* (2001), *Grease* (1978), de *El rey león* (1997), *Harry Potter* (2001); a partir de ellas se trabajó la expresión vocal, instrumental y corporal con el canto y acompañamiento de sus canciones originales, p.e. “Hakuna matata” o “Like Wow!”. Se incorporaron juegos de relajación, de respiración y empatía con elementos externos como globos o papeles y cintas de colores. Se organizaron coreografías en pequeños grupos de trabajo, cada uno de los cuales incluyó a un alumno con N.E.A.E de tal manera que los movimientos se adecuaron a sus características de comportamiento social.

Otra idea presentada como parte de este proyecto fue el trabajo de inclusión titulado “Tú también puedes”⁸. En él se contempla la discapacidad visual y auditiva como base para el desarrollo de actividades que integren a alumnado de esas características. Desde la Educación Artística –Plástica y Música- se incorporan Lengua castellana y literatura, Educación Física y Educación para la ciudadanía y derechos humanos. El objetivo central de este trabajo fue la creación de un buen clima de trabajo que propiciara la inclusión del todo el alumnado que conforma la

clase, a partir de la empatía, el conocimiento y la confianza, generando variados grupos de aprendizaje. Asimismo se propuso actuar de manera integral y progresiva en cada una de las asignaturas, para evitar compartimentos estancos y favorecer la permeabilidad interdisciplinar. La actividad central es la canción “Y soy feliz”, interpretada en lenguaje bimodal y expresión corporal. Ambos sirven para facilitar la comunicación y en entendimiento del grupo-clase. El alumno con discapacidad auditiva interpreta la canción con gestos para que sus compañeros la canten, mientras el profesorado elabora un vídeo con los gestos para acompañar la interpretación –musicomovigrama-. Cantar con el apoyo del vídeo, el lenguaje bimodal y la expresión corporal aumenta la empatía del grupo y da como resultado una tarea motivadora, llegando así al objetivo central que es generar un clima de buena convivencia en el aula. Para el niño con discapacidad visual, el musicograma se realiza con texturas, de tal manera que el audio es complementado con la interpretación de los principales gestos caracterizados por las diferentes tramas y la interpretación del poema.

3.3.2. La creatividad y la prevención de situaciones violentas

El paquete de actividades que se presenta bajo esta consigna da lugar a la permanente reflexión que se debe incorporar en el pensamiento de los docentes en formación. Cada elección de tema, de contenidos o de tareas debe ser cuidadosamente revisada ya que la exclusión por género o sexo es una barrera milenaria, por tanto muchas veces desapercibida. El grupo⁹ que presentó este proyecto se formuló como objetivos principales eliminar los estereotipos sexistas; fomentar la igualdad de géneros tanto en el aula como fuera de la misma; incrementar la empatía hacia las personas que sufren algún tipo de discriminación, mostrar una actitud crítica ante situaciones de discriminación por género; reconocer el papel de la mujer a lo largo de la historia. Se trabajó desde la Educación Artística contenidos de Conocimiento del medio natural, social y cultural; Educación Física; Lengua castellana y literatura. Para este artículo se ha escogido una actividad que hace referencia a las canciones y rimas tradicionales que se repiten de generación en generación formando parte del patrimonio cultural, sin un cuestionamiento crítico hacia el rol que asumen en estas manifestaciones tanto hombre como mujeres, extranjeros, personas con deficiencias físicas o con diferentes creencias religiosas. Para ello se parte del análisis del texto de la rima “Don Federico”, a la que

se le propone un texto alternativo. Así mismo y para completar esta práctica, el grupo propone recordar mujeres músicas, poetisas, cantantes, deportistas e ir confeccionando un listado de términos genéricos masculinos, femeninos o mixtos, para realizar la comparativa. Proponen analizar los spots publicitarios de radio y televisión, a fin de reflexionar sobre la imagen que tiene cada género o la que se construye día a día desde los medios de comunicación y con qué música se completan.

4. Conclusiones

Los grupos participantes, tanto las profesoras que comenzaron con la ejecución del Proyecto como el profesorado en formación que se incorporó, han valorado positivamente la puesta en marcha de “Estrategias expresivas, interdisciplinariedad y convivencia desde la Educación Musical”, pues ha permitido a todos/as tomar contacto con realidades frecuentes desde perspectivas múltiples. Ha permitido además, y a partir de las *Sesiones abiertas de actividades musicales*, visualizar desde otro ámbito el trabajo “cautivo” del aula, al compartir la experiencia de macro-micro-gestión.

La participación en equipos de trabajo y en las *Sesiones*, ha servido para contrastar que la capacidad afectiva y la inteligencia emocional se vieron enriquecidas al intentar –y lograrlo en la mayoría de las ocasiones- gestionar situaciones comprometidas en el aula en pequeños grupos y grupos medianos. Ello les encaminó y capacitó para trabajar en ámbitos menos conocidos como un auditorio de centro y con grandes grupos heterogéneos, obteniendo resultados aceptables. Superar las barreras emocionales que representan el miedo al ridículo o el pánico a equivocarse, significó un importante avance en el área de la expresión. En diferentes niveles consiguieron, por una parte, comunicar de forma clara la motivación y los objetivos que se plantearon a la hora de presentar cada una de las actividades artísticas; y por otra, expresarse musicalmente a través de su cuerpo –canto, danza y ejecución instrumental.

Al mismo tiempo, la concienciación de las posibilidades interdisciplinares y expresivas de la música, les ha llevado a confirmar los presupuestos iniciales del profesorado: con una buena gestión de los recursos expresivos musicales es posible recrearse y aprender. El disfrute de este arte no es patrimonio exclusivo de quienes dominan las técnicas específicas. En este sentido es

remarcable la experiencia del alumnado de la Mención en Música, ya que la incorporación de modelos pedagógicos de la enseñanza del lenguaje musical o el uso de la lecto-escritura musical como medio y no como fin en la educación primaria, les ha abierto a nuevas perspectivas de trabajo.

Finalmente, se ha podido revalidar la tesis de que los espacios de convivencia se enriquecen con la experiencia de incorporar la música en las tareas cotidianas. Así, alumnado con diferentes capacidades tiene la posibilidad de participar si se preparan concienzudamente las actividades, teniendo en cuenta lo que cada uno puede ofrecer.

Concluir que el resultado global mereció el esfuerzo efectuado, anima a sus profesoras a continuar con el Proyecto y con otros grupos de trabajo.

Bibliografía

Akoschky, J. (1988). *Cotidiáfonos. Instrumentos sonoros realizados con objetos cotidianos*. Buenos Aires: Ricordi.

Akoschky, J. (2005). Los "cotidiáfonos" en la educación infantil *Eufonia*, 33 (2005). [Versión electrónica]. Consultada el 05 de febrero de 2013. Disponible en:
<http://www.musicaon.com.ar/textos/profesorado/Loscotidiafonos.pdf>

Aracil Pérez, J.; Brocal Verdú, A.; Martínez Vargas, J. (2011). Proyectos de innovación en el área de Música. Análisis de buenas prácticas y nuevas estrategias metodológicas. En M. T. Tortosa Ybáñez; J. D. Álvarez Teruel; N. Pellín Buades (Coords.), IX Jornades de xarxes d'investigació en docència universitària. Disseny de bones pràctiques docents en el context actual = Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. Departamento de Innovación y Formación Didáctica, Universidad de Alicante. Consultado en el 10-08-2013. Disponible en:
<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4132629>

Cabero, J. (2008). La formación en la sociedad del conocimiento. *INDIVISA* (2008) 13-48.

Extremera, N.; Fernández, P. (2006). *Avances en el estudio de la Inteligencia emocional. I Congreso Internacional de Inteligencia Emocional*. Brasil: Fundación Botín, Banco Santander.

Flores, P. (2010). *Música y Adolescencia. La música popular actual como herramienta en la educación musical*. Madrid: INJUVE.

Freinet, C. (1964). *Técnicas Freinet de la escuela moderna*. México: Siglo XXI.

Frega, A. L. (1996). *Música para maestros*. Barcelona: Graó.

Garamendi, B.; González, I. (2010). Innovación educativa en el área de música. En A. Giráldez (Coord.), *Música. Investigación, innovación y buenas prácticas*, 33-55. Barcelona: Graó.

Giráldez, A. (Coord.) (2010). *Música. Investigación, innovación y buenas prácticas*. Barcelona: Graó. Ministerio de Educación.

González, M. M. (2009). Consecución de competencias: Nuevos retos, antiguas preocupaciones. *Actas del I Congreso Internacional sobre Competencias*, abril de 2009, 1-13. Universidad de Castilla La Mancha.

González, M. M. (2014). El reparto de roles en el repertorio de canciones infantil y juvenil: una propuesta de estudio para la prevención de la violencia de género. En M. Perandones (Coord.), *Actas de I Jornadas sobre violencia de género en el Teatro Lírico Universal*, 1-17. Universidad de Oviedo.

Hemsy de Gaínza, V. (1983). *La improvisación musical*. Buenos Aires: Ricordi Americana.

Imbernón, F. (2003). Célestin Freinet, casi cien años después. *Aula de Innovación educativa*, 125 (2003) octubre, 10-12.

Jacquier, M. P.; Pereira, A. (2010). El rol del cuerpo en el aprendizaje del lenguaje musical. Reflexiones acerca del aporte de la cognición corporeizada. En F. Shifres; R. Herrera (Eds.), *Actas del Seminario "Adquisición y Desarrollo del Lenguaje Musical en la Enseñanza Formal de la Música"*, 67-72. La Matanza. Ziap II y CEA-UNLP.

López, I.; Vargas, G. (2010). Ontologías de la música en la enseñanza formal del lenguaje musical. En F. Shifres; R. Herrera (Eds.), *Actas del Seminario "Adquisición y Desarrollo del Lenguaje Musical en la Enseñanza Formal de la Música"*, 43-50. La Matanza. Ziap II y CEA-UNLP.

Maciel de Oliveira, C. (2003). Investigar, reflexionar y actuar en la práctica docente. *Aula de Innovación educativa*, 125 (2003) octubre, 46-52.

Martínez, I. (2009). Música, Transmodalidad, Intersubjetividad y Modos de Conocimiento: contribución de los aspectos no conceptuales a una perspectiva corporeizada del conocimiento musical. En *Actas de la VIII Reunión de SACCOM*, 1-8. Buenos Aires: SACCOM.

Pérez Gómez, A. (Coord.) (2010). *Aprender a enseñar en la práctica: procesos de innovación y prácticas de formación en la Educación Secundaria*. Barcelona: Graó, Ministerio de Educación.

Rusinek, J. (2006). El aprendizaje significativo en el lenguaje musical. *Doce notas*, 54 (2006) 17-18.

¹ **Expressive strategies, interdisciplinary and coexistence from the Music Education**

Proyecto de Innovación, Universidad de Oviedo – PINN-13-019.

Recibido: 16/10/2014

Aceptado: 03/11/2014

² Doctora.

Universidad de Oviedo (España).

E-mail: gonzalezmirta@uniovi.es

³ Doctora.

Universidad de Oviedo (España).

E-mail: perandonesmiriam@uniovi.es

⁴ Doctora.

Universidad de Oviedo (España).

E-mail: rodriguezgloria@uniovi.es

⁵ Doctora.

Universidad de Oviedo (España).

E-mail: lemaria@uniovi.es

⁶ Entendiendo como “buenas prácticas” la definición del Grupo Didáctica i Multimedia de la UAB, que las señala como “intervenciones educativas que facilitan el desarrollo de actividades de aprendizaje en las que se logran con eficiencia los objetivos formativos previstos y también otros aprendizajes de alto valor educativo”.

⁷ Originalmente esta tarea fue ofrecida en la Práctica de Laboratorio por un pequeño grupo de alumnas: Jenifer Arribas, Rebeca Blanco, Débora Bustelo, Nuria Díaz y María Díaz. Para la presentación de este artículo algunas actividades fueron modificadas o excluidas.

⁸ Idea expuesta por Raquel Fernández, Teresa Fernández, Andrea Fernández, Tamara Fernández, Noemí Cueto, Laura Dueñas. Para la presentación de este artículo; algunas actividades fueron modificadas o excluidas.

⁹ Tarea inicial presentada por el grupo de Cristina Fidalgo, Laura García, Marina Llana, Paula Martín, Aida Martínez. Para la presentación de este artículo algunas actividades fueron modificadas o excluidas.