

ADQUISICIÓN DE CONCEPTOS MUSICALES A TRAVÉS DE LA DANZA

ACQUISITION OF MUSICAL CONCEPTS THROUGH DANCE

Ana María Díaz Olaya⁽¹⁾

⁽¹⁾Universidad de Málaga (España)

E-mail: anadiaola@uma.es

Recibido: 29/09/2017

Aceptado: 21/11/2017

Publicado: 22/03/2017

RESUMEN:

En la sociedad actual se está produciendo un cambio en lo que respecta a la concepción de valores. Este hecho desemboca en una serie de consecuencias comportamentales en las nuevas generaciones que derivan a su vez en la necesidad de utilización de prácticas educativas innovadoras destinadas a optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el ámbito escolar, estas novedosas prácticas educativas conllevan a la búsqueda por parte del profesorado de herramientas alternativas que faciliten su labor docente. En el caso de la educación musical, la utilización de herramientas pertenecientes a otros campos artísticos como vías de aprendizaje resulta fundamental para que el alumnado prospere en la dirección que pretendemos. De ahí surge la creación de este trabajo, cuyo objetivo principal se basa en procurar el aprendizaje de determinados conceptos musicales a través de la danza y el movimiento.

Palabras clave:

Educación musical, danza, creatividad, movimiento, innovación, educación

ABSTRACT:

In today's society there is a change in the conception of values. This fact results in a series of behavioral consequences in the new generations that in turn lead to the need to use innovative educational practices to guide the optimization of the teaching-learning process. In the school environment, these innovative educational practices lead to the search by teachers for alternative tools that facilitate their teaching work. In the case of music

Díaz Olaya, A. M. (2018). Adquisición de conceptos musicales a través de la danza. DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES, N.º 13, março, 2018, 109-119. ISSN: 2182-018X

education, the use of tools belonging to other artistic fields as ways of learning is fundamental for students to thrive in the direction we want. Hence the creation of this work, which will aim to promote the learning of certain musical concepts through dance and movement.

Keywords:

Musical education, dance, creativity, movement, innovation, education

Introducción

La decadencia sufrida por la materia de música desde su incorporación al currículo escolar con la llegada de la LOGSE, se refleja en el descenso horario y en la pérdida de relevancia respecto a otras asignaturas (Díaz, 2011). Es un hecho preocupante que nos obliga a sumergirnos en un proceso de reflexión en cuanto a los motivos que han conducido a esta excluyente situación.

Es necesario, sin embargo, reconocer que, inversamente proporcional a este evidente declive musical, cada vez más profesorado innova metodológicamente en este campo, y cada vez más investigadores diseñan nuevas técnicas y herramientas. La enseñanza colaborativa entre investigadores y docentes es uno de los pilares de este avance educativo-musical, aunque aún queda un largo camino por recorrer en este aspecto. Estudios como los de Díaz (2017) y Casals, Vilar y Ayats (2008), manifiestan la utilidad de abarcar la materia de música desde la conjunción de múltiples perspectivas derivadas de los diferentes niveles educativos o, en el caso de los centros, de las diversas materias que conforman el currículo escolar, dando lugar a un enriquecimiento y a una mayor y sustentada difusión de resultados.

La metodología empleada en este trabajo está conectada en gran medida a este tipo de enseñanza colaborativa. Por una parte, la estrecha conexión entre danza y música en el aula invaden consecuentemente tanto las áreas de Educación Artística como la de Educación Física. Por otra, el trazado de diversos métodos innovadores vinculados con la labor investigadora y la puesta en práctica con los educandos obligan a una simbiosis entre los campos científico-universitario y escolar.

Si bien la danza forma parte del currículo escolar durante la totalidad de la enseñanza obligatoria, resulta nula su verdadera inclusión en el aula. Una de las razones de esta exclusión parte del

desconocimiento y el respeto que el especialista de música tiene acerca de este campo del arte debido a una escasa o mínima formación durante sus años de estudio (Díaz, 2011). Esta situación es extremadamente curiosa si se tienen en cuenta los estudios realizados en torno a la importancia de la danza respecto al desarrollo integral del individuo (Vicente, 2010), como vehículo de integración en el aula obviando los problemas de género e inclusión (Díaz, 2017) y, finalmente, como herramienta facilitadora del aprendizaje de los diferentes contenidos musicales (Bannerman, 2014; Vicente, 2013; Garner, 2011; Richter and Ostovar, 2016). Por este motivo, considero este estudio fundamental para compensar de algún modo esta acuciante realidad.

En esta ocasión, el objetivo fundamental de este empleo de la danza se centra fundamentalmente en su utilización como vehículo de aprendizaje musical. No obstante, y como veremos durante el desarrollo de la metodología, dicho objetivo acoge transversalmente tanto la integración del alumnado en el aula como el efecto positivo en su desarrollo y bienestar, pudiendo, por una parte, resaltar de esta forma el beneficio que conlleva incluir el arte coreográfico en la educación y por otra, animar a los educandos a adentrarse y familiarizarse con el mismo.

Una aproximación a la enseñanza colaborativa

Las tendencias pedagógicas actuales insisten en que el proceso educativo no debe desarrollarse como una acción aislada en el aula, sino que debería contar con la colaboración docente para su optimización. Dicho acercamiento se puede llevar a cabo desde una doble perspectiva; por un lado, la de la dualidad universidad-centro de enseñanza obligatoria y por otro, la de la propia coordinación docente interna del centro educativo. Numerosos autores se han aproximado a este tipo de enseñanza colaborativa como vía de optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje (Arnal, Rincón y Latorre 1992; Desgagné 1997; Lowe 2001; Moreno, Martín y Padilla 1999; Casals, Vilar y Ayats, 2008).

Nuestro estudio se centraría en el segundo nivel de acción colaborativa, el cual se enclavaría en los mismos centros de enseñanza obligatoria y partiría del equipo docente que compone su plantilla. Hasta épocas recientes, la intervención de un profesor o

una profesora en su aula era un acto individual y desconectado del resto de actividades realizadas por los restantes miembros de la comunidad educativa. Sin embargo, a raíz de las diversas leyes educativas que han ido surgiendo a partir de la LOGSE, el concepto de coordinación docente ha ido tomando tal protagonismo que la dinámica de cualquier centro se rige por este tipo de colaboración entre el profesorado. Las vías de encuentro en las que se produce la planificación de esta acción conjunta son las reuniones -prescritas por la legislación- de coordinación de ciclo y de equipo docente celebradas semanal y quincenalmente.

A pesar de que en esta dirección se ha ido logrando un nuevo modelo de intervención docente más eficaz y con sentido educativo, algunos estudios apuntan a la necesidad de una verdadera coordinación entre el profesorado, al no quedar claro en sus resultados una evidente fidelidad hacia la mencionada filosofía de trabajo (Antúñez 1999; Bernal, Epelde, Gallardo y Rodríguez 2012). Desgraciadamente, a pesar de su probada eficacia como instrumentos de integración y de resolución de conflictos escolares, este tipo de propuestas interdisciplinares, como la que a continuación se describirá, tienden a ser una excepción dentro de la rutina de los centros de enseñanza.

Método

El proyecto metodológico que aquí se expone, llevado a cabo durante el curso académico 2014/2015, se acoge a la estrecha colaboración entre profesorado de Música y Educación Física del CEIP “Manuel Altolaguirre” de Málaga, un centro donde impartí docencia como profesora de música.

La muestra estuvo conformada por el alumnado de Primaria de este centro, formado por 236 alumnos y alumnas entre los cursos 1º y 6º.

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos lo formaban la observación directa, las respectivas anotaciones tanto en un diario de campo como en una plantilla donde se recogían los contenidos básicos y las fotografías y la grabación en vídeo de determinadas actividades con el fin de poderlas visionar con posterioridad y comparar con las anteriores versiones. Atendiendo a estos materiales, se deduce, por tanto, la utilización de una

metodología cualitativa cuyos resultados se basaron en la triangulación de las diversas fuentes.

Respecto a la grabación de videos y las diferentes fotografías tomadas durante las intervenciones, se solicitó a los padres el permiso necesario para su utilización con fines de intervención educativa e interna sin exponer las imágenes al público bajo ningún concepto.

Respecto al centro, es conveniente aclarar que se trata de un centro público enclavado en una zona marginal, por lo que además del objetivo meramente educativo que perseguíamos siempre se contemplaban otros relacionados con la exclusión social de estos educandos por motivos de género, etnia o raza y la lucha contra el absentismo escolar.

Dicho proyecto se presentó ante el claustro de profesores en septiembre de 2014, aprobándose por unanimidad e integrándose en el Plan de Centro.

Objetivos

Los objetivos principales de este proyecto se pueden resumir de la siguiente manera:

- Facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los diferentes conceptos musicales a través de la danza y el movimiento.
- Establecer un vínculo entre la enseñanza de la materia de música y de Educación Física.
- Incluir la danza y el movimiento como parte fundamental del currículo escolar.
- Contemplar la creatividad como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Lograr beneficio físico, social y emocional a través del movimiento.
- Evitar el absentismo escolar a través de actividades atractivas para el alumnado.
- Evitar conductas excluyentes relacionadas con sexo, etnia o raza.
- Inducir al respeto entre los iguales a través de la aceptación de las aportaciones de los compañeros.
- Familiarizar al alumnado con el folclore propio español.

Contenidos

Los contenidos propuestos se situaban en torno a los exigidos por la ley educativa vigente en ese momento, la LOMCE, correspondiéndole a cada curso los suyos propios y coincidiendo en muchos casos, el mismo tipo de contenido en varios niveles debido a que el trabajo de contenidos en Primaria suele hacerse de forma global y transversal durante toda la escolarización. Tal caso es el *pulso*, el cual se trabaja desde primer curso a cuarto curso. Debido a su extensión, resulta innecesario, en esta ocasión citar la totalidad de contenidos de cada nivel, por lo que merece la pena nombrar algunos a modo de ejemplo: pulso, ritmo, compás y métrica y cualidades del sonido. Los mismos se incluyen dentro de los que deben ser trabajados transversalmente a lo largo de toda esta etapa.

Desarrollo de la metodología

Este proyecto partió de la necesidad de innovar pedagógicamente en la asignatura de música para traspasar la metodología tradicional hacia una metodología experimental y atractiva para los educandos. Para ello, la metodología principal se llevaba a cabo en el horario de Música y se reforzaba en las clases de Educación Física.

Ante la imposibilidad de describir la forma de trabajar cada contenido, a continuación, se expondrá el desarrollo de uno de ellos, en concreto la diferencia entre compás binario y ternario. De forma similar, se trabajaron los restantes en cada nivel.

Cada contenido, como es propio de una metodología flexible, se desarrollaba durante tres semanas aproximadamente, alterando este espacio de tiempo si lo estimábamos necesario al triangular los resultados obtenidos.

Diferenciación entre compás binario y ternario.

- Actividad 1: Caminando por la clase.

Marcando el pulso, el alumnado se desplazará por el aula explorando el espacio bien a través de una marcha (2/4), bien a través de un vals (3/4), variando el carácter del movimiento conforme a cada estilo de música.

- Actividad 2: Aprendizaje de la Marcha de los Cazadores.

Dicha danza, perteneciente a Centroeuropa, contempla cambios de compás entre 2/4 y 3/4.

- Actividad 3: Figuras espaciales.

Se dividirá la clase en grupos de seis. Utilizando la melodía de la Marcha de los Cazadores, cada grupo realizará una marcha libre durante el compás de 2/4. Cuando se perciba auditivamente el cambio de compás a 3/4, cada uno de estos grupos deberá formar creativamente durante las cuatro frases musicales que componen esa sección una figura espacial determinada con anterioridad por el profesor, una por cada frase (triángulo, círculo, flecha y punto). Cada grupo realizará esta presentación individualmente ante el resto de compañeros y compañeras.

- Actividad 4: Escenas cotidianas.

Siguiendo la misma división grupal y con la misma melodía, esta vez se incluirá una versión más teatral de la actividad, estableciendo vínculos con la metodología originada por Pina Baush, bailarina y coreógrafa pionera en danza-teatro. En este caso, el material a utilizar serán sillas. Cada participante contará con una, la que deberá desplazar a través del espacio siguiendo el pulso mientras audiciona la sección de 2/4. Durante el cambio de compás, en esas cuatro frases musicales que componen la sección de 3/4, deberán representar una escena cotidiana antes solicitada por el profesor, una para cada frase (vacaciones, primera vez que se monta en avión, asistencia al teatro y día de colegio). En este caso, como la duración de cada frase musical es de ocho tiempos, se sugiere con anterioridad cuáles de esos seis tiempos se utilicen para ubicarse en el espacio y durante los últimos dos se permanezca en posición estática para poder realizar una fotografía. Por supuesto, cada grupo decide con anterioridad el modo de representar cada escena, el gesto, el rol y la posición que cada integrante asumirá durante cada escena.

- Actividad 5: La jota aragonesa.

La actividad que clausura la adquisición de este contenido es el aprendizaje de la jota aragonesa, danza tradicional española que contempla los compases de 3/4 y de 6/8, de acuerdo a la idea de interiorizar, conocer y valorar el folclore propio de nuestra región o, en este caso, de nuestro país. La metodología llevada a cabo se centrará en el aprendizaje por imitación, aunque en una primera escucha activa de la música el alumnado se desplazará libremente por el espacio estableciendo los movimientos que consideren adecuados al compás y al carácter de dicha música.

Resultados

Tras realizar la triangulación de los datos obtenidos tanto a través del diario de campo, la ficha de evaluación, vídeo y las fotografías pertinentes, se percibieron los siguientes resultados:

- Adquisición e interiorización del cambio de compás a través de la escucha activa.
- Total aceptación de las actividades relacionadas con el movimiento y la danza.
- Tendencia hacia el respeto por las creaciones realizadas por los demás.
- Participación activa del alumnado y descenso de absentismo durante estas sesiones.
- Potenciación del trabajo grupal y de la inclusión de todo tipo de alumnado, independientemente de sexo, raza, etnia o incluso religión.
- Valoración del folclore español.

Discusión

A través de las sesiones de trabajo se ha observado un avance positivo en cuanto a adquisición de contenidos y convivencia. Con respecto a la adquisición e interiorización del cambio de compás a través de la escucha activa, en las primeras sesiones se observaba una tendencia a la escucha pasiva que fue diluyéndose en cuanto que el alumnado se sintió cómodo ante las actividades propuestas de movimiento, sobre todo los alumnos de género masculino. La timidez a la hora de expresarse corporalmente más el tabú vinculado a que la danza es una actividad feminizada (Vicente, 2010; Kahlisch, Shapiro, Davenport, Evans, 2004; Musil, 2005) resultaba ser un obstáculo inicial para un desarrollo normalizado de las sesiones. Sin embargo, ya en la tercera sesión, a través del insistente trabajo coreográfico y la satisfacción que, en todos los sentidos otorgaba al alumnado, esa timidez se tornó en una naturalidad importante a la hora de realizar movimientos creativos, lo que llevó a una mayor eficacia en la interiorización y comprensión del cambio de compás.

Otro de los aspectos a destacar es la problemática a la hora de aceptar las creaciones de los demás como válidas y respetables, más aún, teniendo en cuenta la zona de riesgo de exclusión social

en la que se encuentra el centro, donde los insultos y amenazas son un común en la rutina diaria. Mientras que, sobre todo, en la primera sesión se mostró de manera rotunda este hecho, fue a partir de la experiencia de exhibir las propias creaciones donde este tipo de alumnado comenzó a respetar los resultados de otros compañeros y compañeras.

Respecto al absentismo, al resultar actividades atractivas y divertidas, se redujo de manera considerable, recuperando de esta forma el control sobre determinados educandos.

La mejora de la convivencia fue otro de los aspectos más importantes a tener en cuenta, debido a que tras la finalización de estas sesiones había más conciencia de grupo dejando a un lado las conductas excluyentes, problema fundamental en el centro educativo. Asimismo, la relación de igualdad entre géneros resultó un éxito, practicando incluso las coreografías durante los recreos y relacionándose de esta forma niños y niñas que para nada lo hacían con anterioridad.

Por último, es preciso referirse a la familiarización a través de la jota con el folclore español. La mayoría de los educandos mostraban su desconocimiento hacia este baile regional. Sin embargo, a raíz del aprendizaje específico de esta danza mostraron curiosidad por poder aprender otras danzas “divertidas” como esa. Como ya es de sobra conocido, la excesiva admiración de nuestras jóvenes generaciones hacia la tradición americana ha degenerado en un proceso de desvalorización y desconocimiento hacia el propio folclore y las propias costumbres, por lo que supone un logro haber acercado a este alumnado a sus raíces.

A modo de conclusión y a través del desarrollo de esta parte del proyecto, hay que destacar la importancia de la danza como vehículo de, en primer lugar, adquisición de contenidos y conceptos musicales. Pero no son menos importantes otros valores/contenidos transversales como la convivencia, la inclusión, el abandono del absentismo e incluso la admiración hacia el propio folclore que, de una forma paralela, el arte coreográfico desarrolla sin lugar a duda en el ámbito escolar. Por este motivo, se necesita una coherente integración del arte corporal dentro del currículo por parte de las autoridades no solamente como mecanismo de aprendizaje musical,

como era el primer objetivo de este trabajo, sino como parte fundamental de un desarrollo integral y equilibrado del individuo.

Referencias

Antúñez, S. (1999). El trabajo en equipo de los profesores y profesoras: factor de calidad, necesidad y problema. El papel de los directivos escolares. *Educar*, 24, 89-110.

Arnal J., del Rincón, D., Latorre, A. (Eds.). (1992). *Investigación educativa. Fundamentos y metodología*. Barcelona: Labor.

Bannerman, H. (2014). Is Dance a Language? Movement, Meaning and Communication. *Dance Research*, 32(1), 65-80.

Bernal, J., Epelde, A., Gallardo, M., Rodríguez, Á. (2012). La enseñanza colaborativa en Educación Primaria. Un estudio sobre el trabajo conjunto de los docentes de música e inglés para mejorar la formación del alumnado. *Dedica. Revista de Educação e Humanidades*, 2, 295-306.

Casals, A., Vilar, M., Ayats, J. (2008). La investigación-acción colaborativa: reflexiones metodológicas a partir de su aplicación en un proyecto de música y lengua. *Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical*, 5(4), 1-17.

Desgagné, S. (1997). Le concept de recherche collaborative: l'idée d'un rapprochement entre chercheurs universitaires et praticiens enseignants. *Revue des Sciences de l'Éducation*, 23(2), 371-393.

Díaz, A. M. (2011). La sociedad actual como testigo de la agonía de las enseñanzas artísticas en la educación obligatoria. En *Actas del III Congreso internacional de Educación artística y visual* (pp. 1-8). Málaga: Universidad de Málaga.

- (2011). El uso de la danza en la educación primaria y la responsabilidad de los docentes de música. *Música y educación*, 1, 208-216.

- (2017). Sexism, violence against women and strategic-didactic solutions through the dance. En J. A. Rodríguez-Quiles (Ed.), *Internationale Perspektiven zur Musik (lehrer) ausbildung in Europa* (pp.165-186). Potsdam: UP Verlag.

- (2017). La danza tradicional como herramienta de integración social y cultural en la Educación Secundaria. En B. Martínez del Fresno y A. M. Díaz Olaya (Coords.), *Danza, Género y Sociedad*. Málaga: UMA editorial, colección Athenea (próxima publicación).

Garner, A. (2011). Teaching Music through the Creative Mind. *Teaching Music*, 19 (1), 28-31.

Kahlich, L., Shapiro, S., Davenport, D., Evans, B. (2004). Perspectives: Sexuality and Dance in Higher Education. *Journal of Dance Education*, 4(1), 33-40.

Díaz Olaya, A. M. (2018). Adquisición de conceptos musicales a través de la danza. *DEDICA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES*, N.º 13, março, 2018, 109-119. ISSN: 2182-018X

Lowe, A. (2001). Researcher`s challenge in a collaborative approach to research: Mediation effort between university and public school cultures. En D.Hamann (Ed.), *Desert Skies Symposium on Research in Music Education* (pp. 61-76). Tucson: University of Arizona, Schhol of Music.

Moreno, E., Martín, M., Padilla, T. (1999). La investigación-acción colaborativa: ¿un eslogan o una necesidad? *XXI, Revista de Educación*, 1, 177-189.

Musil, P. S. (2005). Examining Sexual Exploitation in Secondary Schools: Correlating Student Choreography and Teacher Efforts. *Journal of Dance Education*, 5(2), 43-50.

Richter, J., Ostovar, R. (2016). "It don't mean a thing if it ain't got that swing"– an Alternative Concept for Understanding the Evolution of Dance and Music in Human Beings. *Frontiers in Human Neuroscience*, 10), 1-13.

Rodriguez-Quiles, J. A. (2006). Socialización musical y contexto escolar. *Música y Educación*, 65, 65-78.

- (2006). Flamenco, pedagogía de la diferencia y formación inicial del profesorado de música. *Revista electrónica Leeme*, 18, 1-19.

Vicente, G. Ureña, N., Gómez, M., Carrillo, J. (2010). La danza en el ámbito de educativo. *Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*, 17, 42-45.

- (2013). "Educación musical desde una perspectiva del movimiento". *Educatio Siglo XXI*, 31 (2), 149-170.

Para saber más sobre la autora...

Ana María Díaz Olaya

ID. ORCID: 0000-0002-0735-3111

Doctora en Musicología, Licenciada en Historia y Ciencias de la Música, Diplomada en Educación Musical, Título de Profesor de Guitarra, Danza Clásica y Moderna por el Imperial Society of Teachers of Dance of London.

Funcionaria de Carrera de los Cuerpos de Maestros y Profesores de Secundaria por la especialidad de Música, teniendo experiencia en educación obligatoria durante 14 años.

En la actualidad es Profesora Titular del Área de Didáctica de la Expresión Musical de la Universidad de Málaga. Compagina entre sus líneas de investigación la música y la danza desde un punto de vista histórico y educativo y es Miembro en varios equipos que llevan adelante Proyectos de Innovación Docente sobre la didáctica de la música y su aplicación en el aula.

Díaz Olaya, A. M. (2018). Adquisición de conceptos musicales a través de la danza. DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES, N.º 13, março, 2018, 109-119. ISSN: 2182-018X