

XV CONGRESO INTERNACIONAL GALLEGO-PORTUGUÉS DE PSICOPEDAGOGÍA

4, 5 y 6 de septiembre de 2019, A Coruña, España
Asociación Científica Internacional de Psicopedagogía (ACIP)
Universidade da Coruña, Universidade do Minho

La educación musical y su influencia en el desarrollo de habilidades

Music Education and its Influence on the Development of Skills

Ruth Alonso-Jartín*, <https://orcid.org/0000-0002-6584-0049> Rocío Chao-Fernández**

*CMUS Profesional A Coruña, ** Universidade da Coruña

Resumen

Este artículo pretende demostrar la importancia del aprendizaje musical en edades tempranas y el impacto que esta enseñanza tiene en el desarrollo de capacidades vitales en el ser humano como la memoria, habilidades motoras y cognitivas, el desarrollo auditivo, afectividad, creatividad y el impacto en nuestro sistema neurológico.

Creemos que este aprendizaje debe ser considerado como una de las herramientas que más capacidades desarrolla desde la infancia y por este motivo merece una atención especial en nuestro sistema educativo.

Por otra parte se analizará el beneficio del uso de la musicoterapia en discentes con necesidades especiales y en enfermos con degeneración cognitiva como el Alzheimer.

Concluimos con un plan de mejora educativa musical para llevar a cabo en centros escolares.

Palabras clave: Aprendizaje musical, primera infancia, desarrollo de habilidades, inclusión, Alzheimer.

Abstract

This article aims to highlight the importance of early-childhood music learning and the impact this teaching has on developing vital capacities for humans.

In addition, the benefit of the use of musical therapies in special needs students and in degenerative diseases such as Alzheimer's will be observed.

Memory, motor skills, cognitive skills, auditory development, affective skills, creativity and positive impact on our neurological system are some of the skills acquired through music.

Consider that this learning should be seen as a tool of the most comprehensive to develop capacities at an early age.

Finally, a music education project will be proposed as an educational improvement plan that can be carried out in preschool education centres and the primary education courses.

Keywords: Musical learning, early childhood, skill development, inclusion, Alzheimer.

INFLUENCIA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL

La música y su repercusión a edades tempranas

Siempre se nos ha hecho ver que el aprendizaje de un individuo se desarrolla a través de diferentes etapas del crecimiento (Piaget, 1967) y observando a nuestros pequeños alumnos, podríamos distinguir con facilidad en qué fase de su desarrollo psicológico y motriz se encuentran para actuar como docentes. Además, se nos insistía en la incidencia de las tres categorías básicas del aprendizaje: la afectiva, la cognitiva y la psicomotriz (Blomm, 1956). Todas estas teorías podrían considerarse como base fiable para una corrección de par ciego, en la cual sustentar un artículo como el que se está leyendo en este momento. Pero, ¿actualmente bastarían estas metodologías para desarrollar un proyecto educativo? ¿Y en la redacción de una ley? ¿O para calificar a nuestro alumnado de una forma adecuada?

La enseñanza hoy en día de cualquier disciplina debe orientarse dejando a un lado los aspectos obsoletos que hace décadas podrían ser válidos, pero que ya no son suficientes en un aprendizaje de calidad.

Los docentes cualificados buscan material para mejorar las dificultades de sus discípulos, desarrollar conocimientos y conseguir un aprendizaje significativo. Actualmente, ya no se comienza por clasificar al discente en una escala de aprendizaje, sino basándose en la observación directa del individuo (Alonso & Chao, 2018b) y haciendo depender los conceptos e ideas que el discente posee en un campo determinado, con los nuevos que aún no conoce. Es decir, la labor docente no se debe ver como un sistema para desarrollar mentes en blanco, sino para averiguar lo que el alumno sabe. El aprendizaje significativo se produce cuando la nueva información se conecta con un concepto preexistente también conocido como subsunor (Ausubel, 1983).

Somos muchos los docentes e investigadores que hacemos referencia al aprendizaje musical desde edades tempranas, (Alcázar, 2010; Alonso & Chao 2018^a; Delalande, 2001; Shaeffer, 1996) para favorecer el aprendizaje de nuestro alumnado, aquel que servirá de base para cualquier tipo de enseñanza y desde luego, para su vida de adulto. Es decir: las vivencias, las conexiones neurológicas, el desarrollo motriz y de coordinación, el conocimiento de uno mismo, la creatividad, la memoria, aspectos cognitivos, auditivos y afectivos, la formación de identidades, el desarrollo de habilidades para convivir en sociedad, la mejora del bienestar físico y el desarrollo creativo (Peñalba, 2017). Creemos que es difícil encontrar tantas competencias dignas del pequeño discente como en la música y que además repercutan de forma evidencial en

otros aspectos, como la capacidad matemática, la lingüística, el pensamiento abstracto o la lectura (Hallam, 2010) e incluso que permitan adquirir competencias transversales, concepto que actualmente está en auge, como actuar en público, resolver problemas, ser creativo, asertivo, liderar grupos y gestionar las emociones (Bermell, Bernabé & Alonso, 2014).

Debido a que la música y su aprendizaje nos ayudarían a adquirir todos los objetivos anteriormente citados para formar nuestra sociedad en un futuro cercano, los docentes pretendemos comenzar la enseñanza musical cada vez a edades más tempranas, de manera que logremos dejar una profunda huella (Barcia, 2009), que más adelante sirva de conexión o de subsunor para cualquier tipo de aprendizaje, mejorando las aptitudes y actitudes e incluso para reconfortar una mente degradada por la enfermedad.

Las grandes metodologías de la enseñanza de este arte en edades tempranas basan su técnica, sus melodías y su sistema de organización de este aprendizaje, en la capacidad natural del niño (Delalande, Vidal & Reibel 2001, Suzuki, 1945; Willems 1981;). De la misma forma que aprende la lengua materna sin dificultad, también es posible otro tipo de aprendizaje. Por ello, es a partir de los 3 años, cuando la coordinación de sus movimientos está desarrollada, la mente del alumno es aun creativa, la facilidad de modelar su cuerpo al aprendizaje instrumental y la naturalidad con la que conciben el arte, permiten el estudio de un instrumento musical. Este proceso de enseñanza - aprendizaje pasa directamente de su mente a su voz y a continuación a su capacidad cinestésica (Alonso & Chao, 2018a), consiguiendo un aprendizaje significativo de calidad, de forma casi involuntaria y de hondo calado en su memoria y en su recuerdo (Barcia, 1987, 2009).

La música y la inclusión

La idea de que las aptitudes musicales son innatas en algunas personas, pero no están presentes en otras, es una aserción que actualmente está desterrada (Peretz, 2006). Sabemos que dependiendo de las vivencias educativas, familiares y sociales podremos desarrollar en mayor o en menor medida la capacidad musical de un individuo y esta realidad incidirá en numerosos aspectos de su formación citados anteriormente. Si esta realidad es evidente en alumnado neurotípico, es de vital importancia en discentes con necesidades especiales (Silberman & Sacks, 2015).

La atención a la diversidad en la legislación ha ido atravesando varias etapas (Bernabé, Alonso & Bermell, 2016) y los estudios se refieren a la obligación de la colaboración entre

INFLUENCIA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL

profesionales (maestros de música, de educación especial, médicos especialistas, neurólogos, psiquiatras, psicólogos) la adaptación de materiales y la creación de una buena comunicación didáctica para que la inclusión sea efectiva y adaptada a las exigencias del alumnado con necesidades especiales (Peñalba, 2018).

Las metodologías actuales para ser aplicadas a este tipo de alumnado son innumerables, pero desde luego necesarias para que los docentes nos adaptemos a sus características, con la visión de acomodar nuestra función docente a las necesidades del discente con la misma efectividad con la que nos aplicamos con los discípulos neurotípicos (Silberman & Sacks, 2015).

Son numerosos los proyectos tecnológicos que han surgido para permitir el acceso a la música a personas con diversidad funcional como el SoundBeam (Ellis, 2004; Swingler, 1998), utilizado con personas con autismo y personas mayores. El Soundscapes permite capturar el movimiento corporal y el gesto de personas con Parkinson, para crear sonidos e imágenes (Brooks & Hasselblad, 2005). El SATI que es un sistema que permite el acceso de personas con parálisis cerebral a la interpretación musical (Mauri, García & Bagés, 2009) e incluso se ha conseguido diseñar un instrumento musical, el TENORIO-ON, comercializado por Yamaha, que ha sido utilizado con personas con daño cerebral, discapacidad auditiva, autismo, TDAH y parálisis cerebral (Peñalba, 2015).

La música como terapia

La musicoterapia se está convirtiendo en la actualidad en un instrumento terapéutico cada vez más aceptado en todos los países. Un campo especialmente importante en el que se está utilizando esta terapia lo constituye la patología de la vejez y en ella la enfermedad del Alzheimer.

Antes del final de la década de los ochenta se sabía que la música podía tener efectos beneficiosos en el tratamiento de esta enfermedad (Cooper, 1991; Lloyd, 1992; Smith, 1990), pero es al final de la década cuando el Special Committee on Aging, United States Senate (1991) observó un desarrollo importante de investigaciones referentes a diversos aspectos relacionados con el efecto de la música en la enfermedad y desde entonces se ha provisto de fondos especiales para la investigación y el desarrollo de proyectos en musicoterapia en la vejez (Barcia, 2009).

Los estudios demuestran cómo la música afecta positivamente en los trastornos fundamentales en la enfermedad de Alzheimer: como son la memoria y el recuerdo, el lenguaje,

el mantenimiento de la conducta social, la disminución de la ansiedad y el sentimiento de soledad, el reconocimiento de rostros, la agitación y las conductas agresivas.

El declinar cognitivo que afecta a la comunicación es seguramente el hecho central del cuadro de la demencia de Alzheimer y la terapia musical consigue que el recuerdo del pasado personal del individuo, cuando era joven, sirva de comunicación para reavivar la vida pasada (Geula, 1986). Esta realidad nos muestra que “no hay una real pérdida de memoria, sino que hay una pérdida de acceder a ella y la música puede constituir una llave para abrir la puerta del pasado, una puerta que da paso no sólo a afectos y memorias específicos, sino a la total estructura del pensamiento y personalidad del pasado...” (Saks & Tomaino, 1991).

A través del uso de la música folklórica (Silver, 1999) en los pacientes de esta enfermedad se ha obtenido una información valiosa, ya que este tipo de música tiene unos rasgos muy potentes a niveles de restos amnésicos o huella neurológica, que originan recuerdos y da sentido a la vida personal. Estos recuerdos son de profundo calado en la persona, ya que este tipo de música es característica de una región o un país determinado, se aprende en la niñez y es almacenada en la memoria a largo plazo. Pero lo más relevante es que tiene resonancias emocionales importantes.

El folklore es un modo de identificarse a uno mismo con la comunidad que participa del mismo idioma, dialecto, costumbres, vestimenta, danzas, historias y creencias. Este tipo de terapia mejora las conductas sociales y permiten la comunicación con el paciente de forma sorprendente (Bartlett & Snelus, 1980).

Plan de mejora educativa

Por los motivos debidamente justificados anteriormente consideramos que el aprendizaje musical debe realizarse en edades tempranas y para que sea efectivo se debe realizar por profesionales en educación musical–instrumental, además de contar con la inestimable colaboración de orientadores y médicos especialistas, estos últimos si fuera el caso de encontrar alumnos de necesidades especiales en el centro. Para ello presentamos un sencillo plan de mejora de este arte, en el que sería deseable que se basara el currículo oficial de esta enseñanza.

Objetivos generales: Aprender lenguaje musical y desarrollar habilidades instrumentales adecuadas al nivel y necesidades del alumnado.

Contenidos: Conocimiento y desarrollo teórico-práctico del lenguaje musical.

INFLUENCIA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL

Fundamentación:

Teniendo en cuenta cada una de las aserciones anteriormente explicadas y justificadas para otorgar a la enseñanza de la música y su práctica las más alta importancia en nuestro currículo educativo, establecemos un plan de mejora que desarrollará múltiples facetas cognitivas a nuestros pequeños docentes. Todo tipo de alumnado se beneficiará del impacto que el aprendizaje de este arte causa en sus capacidades y conexiones neurológicas. Además si en su edad adulta padecen alguna enfermedad degenerativa, tendrán la posibilidad de conectarse con el mundo a través de la huella que dejó en su mente la práctica musical.

Planificación del proyecto:

1. Observar la diversidad del alumnado neurotípico y de necesidades especiales.
2. Comunicar a los especialistas, profesores especialistas en música, orientadores, neuropediatras, psicólogos y psiquiatras nuestras observaciones para elaborar un plan adecuado a las necesidades observadas.
3. Elaborar un sistema de acción docente adecuado a cada aula y a su diversidad.
4. Establecer los objetivos y contenidos a trabajar y su secuenciación.
5. Preparar el material necesario para cada sesión.
6. Evaluar en cada sesión los logros, mejoras, aciertos y dificultades encontradas.

Metodología

La metodología a emplear será flexible y variará dependiendo de la edad, conocimientos musicales y necesidades del aula. Se considerará que cada profesor de la especialidad a impartir, sea teórica o práctica, elaborare una relación de herramientas necesarias para desarrollar la función docente.

Secuenciación

El cronograma para desarrollar este plan de mejora dependerá del análisis del alumnado y sus necesidades educativas. Sin embrago, podemos señalar una secuenciación primera con la que iniciar el proceso, siempre pendiente de corrección ante cualquier situación extraordinaria que se pudiera dar en el proceso de esta actividad.

Se llevará a cabo durante un curso educativo con posibilidad de ampliar en cursos sucesivos ampliando los objetivos y contenidos.

1. Mes 1: Observación del alumnado de una clase, elegida entre los tres cursos de infantil, 1º y 2º de primaria, durante el discurrir de una clase de materias del currículo.
2. Mes 2: Elaboración del plan de trabajo y secuenciación de actividades, adecuado a las necesidades del alumnado.
3. Durante el resto del curso: desarrollo de la actividad musical.
4. Al finalizar cada trimestre se observarán los resultados obtenidos, los objetivos adquiridos y los que faltan por adquirir.
5. Como evaluación del plan de mejora se realizarán audiciones o conciertos donde el alumnado podrá demostrar sus conocimientos musicales.

Recursos

El material necesario para esta actividad deberá ser útil para interpretar con cualquier medio. Deberá contarse con instrumentación variada, piano, instrumentos de cuerda, percusión, xilófonos, partituras de piezas sencillas en diversas tonalidades y rítmicas para instrumento, voz a capela o acompañada.

Es de vital importancia contar con los recursos humanos, profesorado especialista en la enseñanza musical-instrumental, orientadores y médicos especialistas. Se trata de organizar un trabajo conjunto que repercuta a los más altos niveles de aprendizaje y con la colaboración de todos los profesionales hacia la misma dirección el éxito del plan de mejora está garantizado.

Impacto estimado

Los beneficios del aprendizaje de la música y su práctica no son visibles a corto plazo pero logrando un hábito guiado de trabajo constante y consciente, conseguiremos marcar el camino hacia el aprendizaje significativo.

Pretendemos pues, que se revalorice la música, su aprendizaje y práctica, formando parte de nuestro currículo como disciplina desarrolladora de habilidades, además de servir de conexión con disciplinas transversales que favorecerán el desarrollo de capacidades del discente, logrando una formación más completa que sirva de base para estudios superiores de cualquier tipo y su posterior especialización.

Referencias

- Alcázar, A. (2010). La pedagogía de la creación musical, otro enfoque de la educación musical. Una experiencia en la Escuela Universitaria de Magisterio. *Efonía. Didáctica de La Música*, 49, 81-92.

INFLUENCIA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL

- Alonso-Jartín, R. & Chao-Fernández, R. (2018a). Creatividad en el aprendizaje instrumental: lenguaje metafórico, velocidad del procesamiento cognitivo y cinestesia. *Creatividad y Sociedad*, 28, 7-30.
- Alonso-Jartín, R. & Chao-Fernández, R. (2018b). Los obstáculos de la enseñanza de un instrumento musical con alumnado de Asperger en conservatorio, en *1º Congreso Mundial de Educación. Innovación e Investigación Educativa. EDUCA 2018*. Sportifs. A Coruña. 1-13.
- Ausubel, D. (2016) Teoría del aprendizaje significativo.
<http://www.educainformatica.com.ar/docentes/tuarticulo/education/Ausubel/index.html>.
- Barcia, D. (2009). Musicoterapia en la enfermedad de Alzheimer. *Psicogeriatría*, 1(4):223-238.
- Barcia, D. (1997). La música como instrumento terapéutico. En *Jornadas sobre el arte y la mente*. Madrid: Lab. Fournier.
- Bartlett, J. & Snelus, P. (1980). Lifspam memoryfor popular song, *Psypychol*, 93, 551-60.
- Bermell, M. A., Bernabé, M. M. & Alonso, V. (2014) Diversity, music and social civic competence: Contributions of musical experiences. *Arbor*, 190 (790). <http://doi.org/10.3989/arbor.2014.796n5003>.
- Bernabé, M. Alonso, V. & Bermell, M. (2016). Evolución de la terminología relacionada con la atención a la diversidad a través de las diferentes reformas legislativas en España. *Revista Iberoamericana de Educación*, 70 (1), 79-96.
- Blomm, B.S. (1956). *Taxonomy of educational objectives*. New York. McKay .
- Brooks, A. L. & Hasselblad, S. (2005). Creating aesthetically resonant environments for the handicapped, elderly and rehabilitation: Sweden. *International Journal on Disability and Human Development*, 4 (4), 285-294.
- Cooper, J. (1991). Songs that soothe. *New Zealand Nursing Journal*, 84(3), 22-23.
- Delalande, F., Vidal, J. & Reibel, G. (2001). *La música es un juego de niños*. Buenos Aires: Ricordi Americana.
- Ellis, P. (2004). Improving quality of life and well-being for children and the elderly through vibroacoustic sound therapy. In K. Miesenberger, J. Klaus, W. L. zagler, y D. Burger Eds, *Computers helping people with special needs*. London: Springer. , v.3118, p. 416-422.
- Geula, M.S. (1986). Activities dor AD: music encourages self-expression. *Alzheimer's Disease and Related Disord Newsletter*, 6(2), 7.

- Hallam, S. (2010). Music education: The role of affect. In P. Juslin & J. Sloboda (Eds.). *Handbook of Music and Emotion: theory, research, applications*. p.719-818. Oxford: Oxford University Press.
- Lloyd, S. (1992). Finding the key: nursing narratives. *Nursing Times*. 88, 32-48.
- Mauri, C., García, M. & Bagés, J. (2009). Terapia musical y multisensorial mediante las nuevas tecnologías: proyecto SATI (Sistema Audiovisual Terapéutico Interactivo). *Sonograma. Revista de Pensament Musical*, 3, 1-16.
- Peñalba, A. (2015) Expresión musical digital con alumnos con discapacidad motora. *Eufonía. Didáctica de la música*. 65, 58-63.
- Peñalba, A. (2017) La defensa de la educación musical desde las neurociencias. *Revista Complutense de Investigación en Educación Musical*, 14, 109-127. <http://doi.org/https://doi.org710.5209/reciem.54814>.
- Peñalba, A. (2018). Claves para una educación musical temprana, creativa e inclusiva. *Tabanque: Revista pedagógica*, 3, 29-40.
- Peretz, I. (2006). The nature of music from a biological perspective. *Cognition*, 100, 1-32. <http://doi.org7doi:10.1016/j.cognition.2005.11.004-peretz.pdf>.
- Piaget, J. (1979). *Tratado de lógica y conocimiento científico*. Buenos Aires: Paidós.
- Saks, O. & Tomaino, C. (1991). Music and neurological disorder. *International Journal of Arts Medicine*, 1(1), 10-12.
- Shaeffer, M. (1996). *El nuevo paisaje sonoro: un manual para el maestro de música moderno*. Buenos Aires: Ricordi Americana.
- Silberman, S. & Sacks, O. (2015). *Neurotribes: The Legacy of Autism. And How to Think Differently*, Mass Market Paperback.
- Silver, F. (1999). Israeli Folkmusic: its characteristics and its use in music therapy activities with people diagnoses with Alzheimer's disease. *Activities, Adaptation and Aging*; 23, 49-58.
- Smith, S. (1990). The unique power of music therapy benefits Alzheimer's patients. *Activities, Adaptation and Aging*, 14, 59-63.
- Suzuki, S. (2004). *Educados con amor- El método Clásico de la Educación del talento*. USA: Alfred Publishing Co., Inc.

INFLUENCIA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL

- Swingler, T. (1998). The invisible keyboard in the air: An overview of the educational, therapeutic and creative applications of the EMS Soundbeam. In Second European Conference for Disability, Virtual Reality & Associated Technology. P. 253-259.
- Willems, E. (1979). *Las bases psicológicas de la educación musical*. Buenos aires: Eudeba.
- Willems, E. (1981). *El valor humano de la educación musical*. Barcelona: Paidós.