

**LA EDUCACIÓN MUSICAL Y SUS AVANCES METODOLÓGICOS, DESDE LA SEGUNDA
MITAD DEL SIGLO XX A LA ACTUALIDAD.**

**The Musical Education and methodological advances from the second half of the
twentieth century to nowadays.**

Autora: Dra. Sara Cuevas Romero

Grupo de Investigación HUM468.

Universidad de Sevilla. saracuevasr@hotmail.com

Enviado: 11/09/2014

Aceptado: 5/11/2014

Resumen

La Educación Musical desde mediados del siglo XX, ha experimentado grandes cambios en su enseñanza, desarrollando un sentido cada vez más activo y al mismo tiempo creativo de la música. Todo ello, ha proporcionado grandes avances hacia la creación musical, y la creatividad del alumno, promoviendo capacidades que favorecen el desarrollo integral de la persona. Se presentan métodos de autores como Wuytack, Schafer, Paynter y Self, como precedentes.

Palabras clave: Educación Musical - Métodos de enseñanza - Metodologías musicales - Creación musical - Creatividad.

Abstract

Music Education from the mid-twentieth century has undergone major changes in their teaching, developing an increasingly active and creative at the same time the music sense. All this has provided great strides toward making music, and student creativity, promoting skills that promote the integral development of the person. Methods of authors like Wuytack, Schafer, Paynter and Self are presented as precedents.

Keywords: Music Education - Teaching Methods - Musical methodologies - Musical creation - Creativity.

INTRODUCCIÓN

El siglo XX fue una época muy importante a nivel metodológico para la Educación Musical, surgieron diferentes metodologías musicales, que han proporcionado grandes avances sobre la enseñanza de la música.

Cada uno de los métodos, se elaboraron sobre una metodología propia, con unas características particulares y unas aplicaciones didácticas concretas, pero el planteamiento que subyace en todos ellos, es el carácter lúdico en la enseñanza, con una metodología activa y que el alumno es el protagonista de su propio aprendizaje. A la hora de llevarlos a cabo, se han utilizado técnicas como el aprendizaje guiado.

Existen muchos autores contemporáneos que consideran que la influencia que han tenido estos métodos en la Educación Musical es importante y debe ser reconocida, por las aportaciones que han generado en nuestro ámbito de conocimiento.

En opinión de Bernal (2003), los autores de los métodos musicales que se fueron creando a lo largo del siglo XX, han aportado mucho a la educación musical y a la creatividad, ya que *“gracias a ellos, la música, en un momento determinado, y en cierta medida, supo salir de la austeridad que la caracterizaba para proponer la alegría del juego como recurso para su aprendizaje”*.

Atendiendo a la relevancia que han ejercido en el desarrollo creativo musical del alumno los métodos creados en este momento histórico, representado a partir de 1960, resaltamos entre otros a grandes personalidades de la música como Cage, Rabe y Bark, Fiedemann, Meyer-Denkman, Kagel, Tomatis, Delalande, Wuytack, Schafer, Paynter, Dennis, y Self.

A partir de este momento, se produjo un notable desarrollo en la educación musical, se conoce, que en las últimas décadas del siglo XX, los grandes pedagogos del momento, se interesaron y dedicaron sobre todo al lenguaje musical y a los materiales sonoros, más que al aprendizaje de éste lenguaje y a la transmisión del sonido.

Con todo ello, opinamos que gracias a los diversos autores que se han preocupado de investigar la educación musical, podemos evolucionar, seguir investigando y mejorar nuestra práctica diaria con nuestros alumnos, Swanwick (1991) comenta por ejemplo, que en educación musical, definiciones tan importantes como las de *“composición, interpretación y audición (que algunos llaman “escucha”)* y *términos como carácter expresivo y elementos estructurales”* han sido creadas gracias a la investigación de teóricos de la música.

Y por otra parte, apreciando opiniones como la de Bernal (2003), por su relevancia en el campo de la investigación de la educación musical y la creatividad, afirma sobre los autores de los

métodos musicales que se fueron creando a lo largo del siglo XX, que *“gracias a ellos, la música, en un momento determinado, y en cierta medida, supo salir de la austeridad que la caracterizaba para proponer la alegría del juego como recurso para su aprendizaje”*.

A continuación, pasamos a comentar algunas de las principales metodologías de enseñanza en Educación Musical de la segunda mitad del siglo XX, destacando su importancia por la gran influencia que han ejercido en la enseñanza musical.

1 LAS PRINCIPALES METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN MUSICAL DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX.

Entre las metodologías de enseñanza en Educación Musical que se desarrollaron en la segunda mitad del siglo XX, concretamente, a partir de la década de los años 60, encontramos personalidades que marcaron unas nuevas líneas de enseñanza de la música, entre los que se encuentran Paynter, Self, Schaffer, Dennis y Friedemann; y otros, que plantearon un cambio pedagógico. Estos pedagogos, en su mayoría eran compositores que se preocuparon especialmente del lenguaje musical y de los materiales sonoros, a partir de lo contemporáneo, tanto desde el punto de vista de los materiales, como en los objetivos que se proponen para su enseñanza.

1.1 Método Wuytack.

Jos Wuytack, como alumno directo de Carl Orff, continuó su legado, el cual ha continuado desarrollando la labor de investigación y difusión del método Orff, según Wuytack (1992), al considerar la necesidad de adaptarla al momento actual. Para ello, ha elaborado nuevos ejercicios, manteniendo los principios seguidos por Orff, dentro de unas formas artísticas en las que todas las culturas tengan cabida y puedan participar, aportando cada país sus características, mentalidad y tradiciones.

La manera de trabajar la música según Wuytack es haciendo música, y los sonidos, haciendo sonidos. Para este pedagogo, la música es sonido y éste nos rodea. Su método de basa en el estudio del medio sonoro y se relación con la persona.

Entre los principios que sustentan su método de enseñanza se encuentra el juego, como forma espontánea de actividad infantil, que promueve el desarrollo de la personalidad y la alegría del niño; además de la participación activa entre los alumnos y el profesor, promoviendo entre ellos una buena comunicación a través de la libre discusión.

Para Wuytack (1992 b), el gesto en el aprendizaje musical adquiere una gran importancia, porque *“estimula la imaginación, sensibiliza la atención, facilita la rapidez de reflejos, contribuye a la socialización, suprime la inhibición y desarrolla la inteligencia”*, además de la memoria y la coordinación psicomotriz del niño.

En el aprendizaje de las canciones propone que se siga una progresión en la formación melódica de éstas, en las que se utilicen desde dos notas hasta siete, pasando progresivamente por distintas escalas musicales. Ha desarrollado un método de adiestramiento de la voz ligado al movimiento, a los gestos y a la danza, porque considera que es necesario que el niño utilice su voz.

Su gran aportación a la enseñanza musical fue la creación del musicograma, como herramienta de visualización gráfica de la música, en la que aparecen representados los parámetros musicales de una pieza u obra musical mediante símbolos determinados, consiguiendo que el alumno trabaje la música de forma lúdica, además de facilitar la apreciación musical. Siguiendo a Israel (2003), el musicograma, es una reproducción visual de una composición, en el que se utilizan colores, figuras geométricas y símbolos, donde los niños pueden señalar con sus dedos el ritmo, los diferentes temas y la estructura de la composición que están escuchando.

1.2 Método Schafer.

R. Murray Schafer, fue compositor y pedagogo, de nacionalidad canadiense. Su propuesta pedagógica se basa en su preocupación por el entorno acústico, al que denomina *“paisaje sonoro”*. Perseguía influir activamente en la mejora de la percepción personal sonora, destacando la función social del entorno acústico, para mejorar la calidad de vida de la persona. Hemsy de Gainza (2002) dice que *“los sonidos fueron siempre para él algo más que una mera materia prima del juego musical y de la música contemporánea”*.

En este método de enseñanza, encontramos propuestas pedagógicas musicales actuales. Este método se basa en ir desde un principio a la creación, promoviendo una renovación pedagógica que se fundamenta en la relación maestro-alumno.

Siguiendo la evolución pedagógica de este autor, se conoce que durante los años 60, desarrolló su postura renovadora de la educación musical, que le condujo a publicar sus cinco obras pedagógicas, *El compositor en el aula* (1965), *Limpieza de oídos* (1967), *El nuevo paisaje sonoro* (1969), *Cuando las palabras cantan* (1970) y *El rinoceronte en el aula* (1975), a través de los cuales proporcionaba a los profesores estrategias para componer en el aula mediante sus escritos. Todos estos libros han sido editados posteriormente.

En la década de los 70, centró su preocupación en el estudio del *World Soundcape Project* (Proyecto paisaje sonoro), según su propio libro *Limpieza de oídos*, para Schafer (1998), este proyecto consistió en *“un conjunto de estudios sobre el medio sonoro y su relación con el hombre. El proyecto tiende a una revisión de la legislación sobre ruidos, así como también al estudio de distintos modelos de “diseño acústico” controlado”*.

Estas obras pedagógicas de Schafer contienen transcripciones directas de las experiencias didácticas que ha vivido con sus alumnos, donde describe con detalle el proceso de enseñanza y aprendizaje musical.

La pedagogía de Murray Schafer, según Hemsy de Gainza (2002), surge *“de la intersección de una propuesta creativa con un marco de seguridad y firmeza, que da lugar a formas de comunicación sonora de carácter abierto, afines a las técnicas de libre expresión”*.

Su obra pedagógica data de 1967, pero fue un pedagogo asociado al período Revisionista de la educación musical, el que empezó a introducir la música contemporánea en el aula.

Justifica la utilización de materiales musicales eclécticos y coloca el énfasis en la calidad del producto sonoro y de la escucha.

Desde la pedagogía musical, la autora Hemsy de Gainza (2002) afirma que la propuesta de Schafer representa un enfoque transgresor, porque *“cuestiona tanto el significado y los objetivos de la educación musical como los respectivos roles del maestro y del alumno, y las formas concretas de poner en práctica la actividad pedagógica”*.

En la práctica, el Método Schafer, plantea ejercicios sonoros que tienden al desarrollo de la sensibilidad y la conciencia tanto sonora como humana, propuestos de una manera clara y concisa. En el desarrollo de los ejercicios, sólo pide a los alumnos que presten atención y que escuchen cuidadosamente. Lo importante es la calidad de los resultados que se obtiene.

Schafer (1988), describe la enseñanza de la música a partir de cuatro supuestos básicos, que son:

1. Descubrir las potencialidades creativas de los alumnos/as para hacer su propia música. Todos son capaces de realizar una pieza musical.
2. Presentar los sonidos del entorno, reconocer y valorar el paisaje sonoro.
3. Buscar un espacio común donde puedan encontrarse todas las artes.
4. Sensibilización sonora, considerar la importancia de cada uno de los sonidos.

1.3 Paynter.

John Frederick Paynter, pedagogo y compositor contemporáneo de los años 70, de nacionalidad inglesa, creó una nueva filosofía de la música en las escuelas. Se considera que es el compositor contemporáneo que más aportaciones teóricas ha ofrecido a la educación musical.

Según Espinosa (2010), Paynter ha desarrollado nuevas propuestas pedagógicas para el desarrollo de la música en la escuela, aportaciones para la revisión del currículo de música y la necesidad del aprendizaje de la música contemporánea en la escuela.

Su método musical pretende acercar al alumno a la composición a través del conocimiento de la música contemporánea. Su idea parte de que la composición contemporánea, sobre todo experimental, utiliza elementos musicales que sobrepasan la notación tradicional, por lo que inventan nuevos signos, grafías y medios para su interpretación. En base a esto, considera necesario usar una nueva grafía tanto para aprender música como para ejecutarla o componerla.

Su método se considera creativo, basado en los principios de creación, imaginación y experimentación.

Para este autor, el sonido es todo lo que no es silencio, la melodía es la característica más artificiosa de la música y el ritmo, el flujo del tiempo musical que se controla mediante la progresión y la recesión. El oído es importante para poder juzgar, a través de la improvisación, los alumnos pueden aprender a apreciar el alcance y la calidad de sus ideas musicales.

Otra idea importante para este pedagogo, es interrelacionar la música con el resto de las áreas de conocimiento, para desarrollar la creatividad, y llegar al desarrollo integral de los alumnos.

Según Paynter (1999), citado en Díaz Gómez (2009), señala que aunque las artes no tienen la primacía de la creatividad, contribuyen en gran medida a ello. Pero es el propio Paynter, el que apuesta para que cualquier sistema actual capacite íntegramente a los sujetos, lo que supone despertar y estimular el potencial creativo de forma individual y con los métodos más adecuados.

Entre las edades con las que trabaja Schafer, abarca la etapa de la adolescencia, que podemos trasladarla a las edades de nuestros alumnos de Secundaria.

Después de trabajar con estas experiencias que hemos comentado, pasarían al aprendizaje de la música tradicional.

1.4 Método Self.

George Self, de nacionalidad inglesa, fue uno de los pioneros en la exploración del campo del sonido y en aproximarse a la música contemporánea. Elaboró una propuesta metodológica

como complemento a los métodos de Educación Musical ya existentes, que permitía establecer una relación entre la música contemporánea y la interpretación de instrumentos musicales en el aula, a través de la interpretación de partituras, sobre todo para instrumental Orff, y la audición de fragmentos de obras musicales contemporáneas seleccionadas.

Su propuesta se basa en la idea de que en la música contemporánea adquiere más importancia el timbre y la textura, que la melodía y el ritmo, lo cual favorece que se utilice una notación simple, que proporciona al alumno la posibilidad de improvisar con libertad a través de los sonidos y los ritmos. Las posibilidades que ofrece la música contemporánea para la enseñanza musical, según este autor no sería posible utilizando la notación convencional.

En base a la propuesta metodológica que Self defiende, compuso una serie de partituras, más o menos sencillas, basadas en el lenguaje musical contemporáneo y en la utilización de grafías analógicas, para la enseñanza de la música.

Los pasos metodológicos comenzó este pedagogo, fueron seguidos por pedagogos de generaciones posteriores como Brian Dennis y Johan Paynter, según Israel (2003).

2 PROYECCIÓN DE LAS METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN MUSICAL.

A lo largo del siglo XX, se han producido multitud de avances en educación musical que han ido perfeccionando el tratamiento pedagógico en las aulas de cada uno de los aspectos musicales propios de esta disciplina, como son la práctica vocal e instrumental (individual y en grupo), la audición, la expresión corporal, la improvisación, la creación musical, y la comunicación mediante la música, entre otros.

Cada uno de los métodos musicales que han desarrollado los diferentes autores que hemos tratado anteriormente, se centra en mayor o menor medida, en determinados aspectos de la educación musical, pero todos comparten la consideración de que la educación musical es para todos y que la metodología que se debe seguir en las clases debe ser activa y participativa, siendo el alumno el principal protagonista de su aprendizaje.

A través de cada una de los métodos que han establecido diferentes pedagogos que han revolucionado la enseñanza de la música, consideramos que en la actualidad, cada profesor contempla estas metodologías y adapta su modelo de enseñanza ateniéndose a las necesidades y peculiaridades de su alumnado, para poder promover una educación musical integral, que tiende cada vez más a tener en cuenta la creación y la capacidad de crear música del alumno. Según Cuevas (2013), la creatividad en el ámbito educativo, es en la actualidad *“un concepto complejo,*

emergente y multifacético que se está cobrando cada vez más importancia en la formación de las personas, considerándose incluso como necesaria”.

Cada uno de los métodos musicales que hemos tratado, hacen referencia al camino que han considerado más eficiente cada uno de sus creadores, en un momento determinado y en función del contexto concreto en el que se encontraban inmersos para llegar a la finalidad que se propone cada uno de ellos en la enseñanza musical. Entre ellos, encontramos ciertas coincidencias, y sobre todo, que todos ellos aportan a la educación musical un gran valor, aunque cada método potencia el desarrollo de alguno de los elementos formales de la música, como hemos podido ver en cada uno de los métodos creados por los destacados pedagogos que hemos comentado.

En nuestra práctica didáctica, las realidades educativas que se nos presentan en el aula son muy distintas a las diferentes realidades y contextos en los que fueron creados cada uno de los métodos musicales. En la actualidad, nos pueden servir de guía, podemos adaptarlos a una metodología de enseñanza que tenga en cuenta nuestra realidad educativa, o utilizar distintos aspectos de varios métodos en el proceso de enseñanza; todo ello de acuerdo con nuestra legislación vigente y el currículum establecido para nuestras enseñanzas, además de atender de manera individualizada las necesidades de nuestros alumnos.

Los métodos de enseñanza musical de mediados del siglo XX han tenido una gran repercusión hasta nuestros días, y hasta el momento actual, tenemos constancia de que todavía se aplican en ámbitos muy diversos, como son la enseñanza general, las escuelas de música y los conservatorios. Además, contemplamos que existen centros docentes especializados en cada uno de los métodos de enseñanza musical en los que se siguen aplicando, con la finalidad de conservar la pureza de cada uno de ellos.

Atendiendo a las ideas fundamentales que nos aportan la Moderna Pedagogía Musical, y siguiendo a Aguirre y De Mena (1992), de la década de los 90, consideramos que todavía, en nuestra metodología musical actual, debemos prestar especial atención a los siguientes aspectos:

- Los alumnos deber ser preparados para apreciar la belleza de la música.
- Se debe dar prioridad a las actividades musicales creadas por los niños.
- Se ha de procurar aumentar la sensibilidad musical por medio del contacto diario de la música en todos sus aspectos.

Figura 1: Ideas fundamentales de la Moderna Pedagogía Musical. (Aguirre y De Mena, 1992).

Por otra parte, en la actualidad, consideramos que podemos seguir fomentando en la práctica una enseñanza que promueva la creatividad, siguiendo los planteamientos ya

desarrollados por los grandes pedagogos de mediados del siglo XX, y siguiendo la opinión de Cuevas (2014), debemos tener presente en la práctica, que esta enseñanza *“debe centrarse en el modo de pensar y de actuar del alumno, porque es la que le va a permitir a éste enfrentarse a la actividad de manera creativa, para promover su aprendizaje.”*

CONCLUSIONES

En la actualidad, se han abierto nuevas perspectivas metodológicas en Educación Musical que brindan al profesorado libertad para explorar y elegir su propia forma de enseñar, las técnicas que va a utilizar, los materiales que va a usar, y ante todo su estilo, en base a lo que establece la legislación vigente, y se siguen teniendo presente a los grandes pedagogos del pasado, que se preocuparon por indagar sobre la enseñanza, y en los diferentes aspectos de la música, que en opinión del autor que tratemos dará más importancia a un aspecto determinado de ésta que a otros.

En la actualidad, la creación musical se contempla desde la LOE, en la legislación vigente, inmersa en los dos ejes fundamentales que articulan la materia de Música en la ESO, que son la percepción y la expresión. Según esta ley, a través de la creación musical debemos remitirnos *“a la exploración de los elementos propios del lenguaje musical y a la experimentación y combinación de los sonidos a través de la improvisación, la elaboración de arreglos y la composición individual y colectiva”*.

Entre otras cuestiones que contempla nuestra legislación, es que cuando la expresión juega un papel importante o atendemos la creación musical, éstas permiten que el alumnado adquiera habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa, especialmente presentes en contenidos relacionados con la interpretación, la improvisación y la composición, tanto individual como colectiva, que a su vez, estimulan la imaginación y la creatividad a través de su aprendizaje. Con todo ello, se entiende que la expresión favorece una mejor comprensión del hecho musical como fuente de placer y enriquecimiento personal.

Un aspecto que consideramos muy importante en el proceso de enseñanza –aprendizaje, es que en la dinámica de la clase se adopte una metodología cooperativa de las relaciones entre los compañeros en la producción de conocimiento, ya que desarrollar este tipo de metodología, proporciona entre otros aspectos, destacables situaciones de aprendizaje que permiten una atención específica y personalizada que responda a las necesidades individuales de cada alumno, además de favorecer el aprendizaje entre iguales.

Por otra parte, la importancia del desarrollo creativo en la educación musical no ha alcanzado grandes niveles a nivel curricular, pero si es cierto que está presente en la actualidad. En nuestra opinión, promover este tipo de aprendizajes en el alumnado proporciona a éste capacidades que favorecen su desarrollo, y que no podrían trabajarse de otra manera.

La utilización del lenguaje musical, como en cualquier otro lenguaje, promueve el aprendizaje musical y los procedimientos con los que debe llevarse a cabo, además de la adquisición de destrezas, habilidades, conocimientos y capacidades necesarias. Por ello, es imprescindible que los alumnos tengan un adecuado conocimiento sobre éste, y más aún si son capaces de crear con él.

Desde nuestro punto de vista, consideramos que la metodología de enseñanza que utilizemos debe ser flexible y adaptativa, teniendo la capacidad de seguir las tendencias musicales que van emergiendo en la sociedad, además de atender concretamente a las necesidades que presenta el alumnado que está en nuestras aulas, para llegar a proporcionarles una educación integral, en la que la creatividad esté presente. Es importante saber que la creatividad entendida como creación, tiene sus precedentes en grandes personalidades del siglo pasado como han sido Wuytack, Schafer, Paynter y Self.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aguirre De Mena, O. y De Mena González, A. (1992). *Educación musical Manual para el profesorado*. Granada: Ediciones Aljibe.

Bernal, J. (2003). Música y creatividad. En A. Gervilla (dir.), *Creatividad aplicada. Una apuesta de futuro*, 2, pp. 841-864. Málaga: Dykinson.

Cuevas Romero, S. (2013). Creativity in education, its development from a pedagogical perspective. *Journal of Sport and Health Research*. 5(2): 221-228. ISSN 1989-6239.

Cuevas Romero, S. (2014). Enseñar y aprender a través de la creatividad, en la práctica musical de Educación Secundaria. *IV Jornadas de innovación docente de la Facultad de Ciencias de la Educación "Abriendo caminos para la mejora educativa"*. Universidad de Sevilla. Sevilla.

Díaz Gómez, M. (2009). Una mirada a la creatividad: La visión del alumnado de Primaria. *Revista Creatividad y Sociedad*, nº 13, pp. 190-211. Recuperado de <http://www.creatividadysociedad.com/articulos/13/Creatividad%20y%20Sociedad.%20Creatividad%20y%20musica%20para%20todos.pdf>

Espinosa, S. (2010). Creación y pedagogía: los compositores van al aula. En Díaz, M. y Giráldez, A. (coords.). *Aportaciones teóricas y metodológicas a la educación musical*. Una selección de autores relevantes. *Revista Eufonía*, nº. 240, pp. 95- 112. Sevilla: Editorial Graó.

Hemsey de Gainza, V. (2002). *Pedagogía musical. Dos décadas de pensamiento y acción educativa*. Buenos Aires: Lumen.

Israel Saro, M. (2003). *Proyecto docente*. Sevilla: Universidad de Sevilla.

Schafer, R.M. (1975). *El rinoceronte en el aula*. Buenos Aires: Ricordi Americana.

Schafer, R. M. (1967). *Limpieza de oídos: notas para un curso de música experimental*. (Ed. 1998). Buenos Aires: Ricordi Americana.

Schafer, R. M. (1969). *El nuevo paisaje sonoro: un manual para el maestro de música moderno*. (Ed. 1998). Buenos Aires: Ricordi Americana.

Schafer, R. M. (1965). *El compositor en el aula*. (Ed. 1998). Buenos Aires: Ricordi Americana.

Schafer, R. M. (1970). *Cuando las palabras cantan*. (Ed. 1988, 1998). Buenos Aires: Ricordi Americana.

Swanwick, K. (1991). *Música, pensamiento y educación*. Madrid: Ediciones Morata.

Wuytack, J. (1992). ¿Puesta al día de las ideas educativas de Carl Orff?. *Revista Música y Educación*, nº 11, pp. 11-22. Madrid: Musicalis.

Wuytack, J. (1992 b). *Cantar y descansar. Canciones con gestos*. Madrid: Real Musical.