

CAPÍTULO 1. PRINCIPIOS DE LA ENSEÑANZA MUSICAL

El enseñar la música es un arte.

Parks Grant en su libro *Music for Elementary Teachers*, menciona que la última meta de toda enseñanza musical es la *apreciación musical*. La cual consiste de cuatro elementos: *el disfrute de la música; el entendimiento musical, el respeto por la música y la adquisición de un juicio crítico con respecto a la obra musical*. El disfrute musical atañe a la experiencia agradable que eleva al espíritu humano. En cuanto al entendimiento de la música significa la comprensión de las ideas del compositor; la sensibilidad del carácter y modo de la música, etc. El respeto por la música comprende la realización de algunas de las dificultades que el compositor ha superado exitosamente en su trabajo, la admiración de su obra de arte, etc. La adquisición de un juicio crítico pretende desarrollar el sentido estético de lo que es considerado como obra de arte.³

Cubriendo los cuatro objetivos anteriores es como la educación musical será una educación integral más completa, ya sea se trate de una educación profesional o una educación musical básica, ésta última dentro del contexto de la educación general.

³ Grant, Parks. *Music for Elementary Teachers*, p.340.

Para el pedagogo musical es importante que tenga una idea clara de lo que la música significa; debe entender los conceptos generales y principales de las teorías del aprendizaje y su aplicación a la enseñanza; aplicar los métodos pedagógicos y planear modos para conectar los objetivos a las experiencias ofrecidas a los alumnos. Pero sobre todo, como lo menciona el maestro violinista Shinichi Suzuki debe tener una pasión por la verdadera educación, un profundo entendimiento de los niños y el amor de una madre o de una persona significativa para éstos.⁴

Al pretender enseñar un instrumento, en este caso específico el violín, supone de igual manera un arte. Desde las primeras etapas, el maestro debe estar pendiente de que el alumno adquiera una buena postura, un equilibrio corporal y la sensación de relajación para posteriormente el alumno adquiera buenos hábitos que le permitan progresar.

Para llegar a ser un maestro efectivo de los niños y los adolescentes, es importante entender cómo éstos aprenden. Las teorías del aprendizaje ayudan a los maestros a planear estrategias para la enseñanza y establecer el ambiente como los alumnos desarrollarán habilidades, conocimientos y valores.

⁴ Starr, William. *The Suzuki Violinist*, p.13.

La educación musical en el siglo XX

El siglo XX, fue una época que se caracterizó por importantes descubrimientos e invenciones en áreas como la psicología, la ciencia, la tecnología, la informática, etc. La educación musical no permaneció al margen de las transformaciones e incorpora algunos de los desarrollos importantes que tuvieron lugar en el campo del conocimiento, de la cultura y del arte, por este motivo el siglo pasado se le ha llamado el *siglo de los grandes métodos* o *el siglo de la iniciación musical*.⁵

La maestra argentina Violeta Hemsy de Gainza ha clasificado en periodos a los pedagogos y metodologías del siglo XX de la siguiente manera:

En el primer periodo denominado el de los *precursores*, surgió como respuesta a la necesidad de introducir cambios sustantivos en la educación musical. Entre las décadas de los 30's y 40's encontramos en Europa dos métodos clave: el *Método Tonic Sol-Fa*, de origen inglés (en Alemania se le llamó *Tónica Do*) el cual estuvo ampliamente difundido en el ambiente de los profesores de música de las escuelas inglesas, ya desde fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. El *Método Chevais* es de origen francés; Maurice Chevais, músico y pedagogo destacado,

⁵ Dra. Violeta Gainza. *La Educación Musical entre dos siglos: Del modelo metodológico a los nuevos paradigmas*. Conferencia pronunciada el 23 de agosto del 2003 en el ámbito del Seminario Permanente de Investigación de la Maestría en Educación de la UDESA en Buenos Aires, Argentina.

escribe una obra pionera, en tres tomos, donde propone una serie de conceptos y prácticas básicas, muchos de los cuales continúan vigentes.

En el segundo periodo (décadas de los 40's y 50's) denominado de los *métodos activos*, designación que da cuenta de la influencia que empiezan a tener los aportes filosóficos y técnicos de la *escuela nueva* en el campo de la educación musical. Una figura arquetípica de este periodo es la del pedagogo suizo Émile Jaques Dalcroze (1865-1950), quien fue el primero en introducir el movimiento corporal en la enseñanza de la música. Dalcroze se convierte así en promotor de una revolución pedagógica básica e irreversible.

Otros músicos y pedagogos europeos que no tuvieron reparos en explicitar sus coincidencias con el maestro Dalcroze son, Maurice Martenot, creador francés del instrumento denominado Ondas Martenot⁶ y Edgar Willems, de origen belga, que vivió, enseñó y publicó en Ginebra, Suiza.

El tercer periodo (décadas de los 50's y 70's se denomina de los *métodos instrumentales*, tiene como principales referentes a Carl Orff,

⁶ Las Ondas Martenot es un instrumento de música de concepción eléctrica concebido por Maurice Martenot en 1918 y presentado en su forma definitiva diez años después, en la Ópera de París. Este instrumento respeta la tradición musical del registro armónico en sus dos variantes: uno de teclado concertado temperadamente y el otro de cuerda, permitiendo como un instrumento de cuerda o como la voz todas las entonaciones. El instrumento dispone de un pedal de intensidad, de registro extenso, y de un registro de combinaciones armónicas que permiten realizar numerosos timbres originales, siendo similares algunos de ellos a los de los instrumentos tradicionales. (*Enciclopedia Larousse de la Música*, p. 864).

Alemania (1895-1982), a Zoltan Kodaly, Hungría (1882-1977) y a Shinichi Suzuki, Japón (1898-1998).

El cuarto periodo entre los 70's y los 80's es el denominado de los *métodos creativos*. Dentro de este periodo encontramos a compositores como George Self (Inglaterra), autor de uno de los primeros libros (Nuevos sonidos en el aula, Ricordi Americana, 1991) que introduce la música contemporánea en el aula; se destaca (años 67-70) junto a los ingleses Brian Denis y John Paynter y el canadiense Murray Schafer.

El campo de la educación infantil en el siglo XX se enriqueció notablemente con los aportes de Willems, Orff, Kodaly, Suzuki, etc.

Para entender el proceso educativo, debemos definir lo que es la educación. Según el diccionario *Educación* significa “sacar fuera”. Esto implica el proceso de despertar el mundo interior a su potencial. *Instruir* significa “apilar”, lo que involucra no darle mérito al proceso creativo; no se le permite el tiempo y el espacio para la incubación, iluminación o la síntesis envuelta en la inteligencia creativa. Cuando nosotros instruimos, solamente damos hechos y respuestas. *Educar* implica la participación activa en la inteligencia creativa y un despertar de los procesos de pensamiento internos.⁷

⁷ Brewer, Chris and Don G. Campbell. *Rhythms of Learning*, p.201.

La *enseñanza* es definida como la organización y la conducción de las experiencias del aprendizaje. El propósito de la enseñanza es facilitar el aprendizaje. La enseñanza simplemente sirve para diseñar el ambiente de aprendizaje para el alumno e incrementar la eficiencia de su aprendizaje.⁸

La *clase de música* o lección es la unidad de trabajo del método. Es una actividad periódica a la que el maestro y el alumno se entregan en común. La clase debe ser cuidadosamente planificada y dependerá de las condiciones particulares de la enseñanza como: el número de clases semanales, el tiempo destinado a cada una de éstas, el programa a desarrollar dentro de un periodo de tiempo determinado, la edad de los alumnos, etc. En cada clase deberá cuidarse el cumplimiento de dos condiciones básicas: unidad y variedad. El concepto de unidad alude al equilibrio interno que necesita poseer una clase para constituir un momento único, valioso en sí mismo.

Los distintos momentos o elementos que componen una clase de música deben estar profundamente entrelazados e interpenetrados, a pesar de su diferencia. El ordenamiento de las distintas actividades que componen una clase de música varía según la edad de los alumnos, la duración de la misma y la materia musical de que se trate.⁹

⁸ Leonhard, Charles and Robert W. House. *Foundations and Principles of Music Education*, p.227.

⁹ Hemsy de Gainza, Violeta. *La iniciación musical del niño*, pp. 43-44.

Un *método de enseñanza* es definido como el o los procedimientos usados por el profesor para organizar las experiencias de aprendizaje de sus alumnos. Debe reconocerse que ningún sólo método provee de la solución para todos los problemas de la enseñanza musical. Ya que cada situación de enseñanza dicta el método más apropiado para ser usado, y todos los métodos de enseñanza o variaciones o combinaciones de los métodos quizá sean usados en tiempos diferentes.¹⁰ La *metodología* es la guía que el profesor debe diseñar para alcanzar objetivos precisos y progresivos.

Un *modelo* integra un conjunto de materiales, actividades y conductas, que no suponen necesariamente una secuenciación. Un modelo pedagógico cualquiera es susceptible de ser combinado con otros. En la actualidad, los educadores musicales tienen a su disposición una diversidad de modelos: es posible aprender a través del juego, del canto y de la danza popular (modelos naturales o espontáneos), pero también se puede aprender mediante aparatos o máquinas (modelos tecnológicos), o a través de conductas y prácticas varias.¹¹

La *técnica* es un término que se aplica sobre todo en la práctica instrumental y su sentido original significa el medio para conseguir algo,

¹⁰ Leonhard, Ch. and R. W. House, *op.cit.*, p. 228.

¹¹ Dra. Violeta Gainza. *La Educación Musical entre dos siglos: Del modelo metodológico a los nuevos paradigmas*. Conferencia pronunciada el 23 de agosto del 2003 en el ámbito del Seminario Permanente de Investigación de la Maestría en Educación de la UDESA.

en este caso la técnica no debe ser sinónimo de mecanismo solamente sino debe estar a merced de la música y la expresión.

En el libro *Foundations and Principles of Music Education* se menciona que el patrón para un aprendizaje musical eficiente consiste en:

- a) Tener un concepto de lo que se debe lograr,
- b) Realizar intentos provisionales para alcanzar este objetivo,
- c) Reflexionar acerca de lo que está bien y lo que no,
- d) Decidir y realizar cambios que se llevarán a cabo en los próximos intentos.

Los puntos anteriores se podrán utilizar en los alumnos de entre 9 a 15 años, puesto que el estudio de la música en los niños será diferente al de los adolescentes, ya que los primeros aprenderán a través de los sentidos y los alumnos mayores utilizarán sus sentidos y la racionalización.