

Conociendo los paisajes sonoros del territorio provincial

Relevamiento. Datos y referencias

Año 2020

Síntesis sobre lo expresado por las y los docentes de educación musical de la provincia en cuanto a las bases teóricas que fundamentan sus prácticas- setiembre- octubre 2020 :

1. Bibliografía, marco teórico de Educación musical

Este documento intenta ser una invitación a reflexionar y posibilitar una lectura crítica sobre las propias propuestas didácticas musicales. Para ello compartimos los distintos **enfoques teóricos de autores, métodos y modelos pedagógicos** que a través de la historia dieron vida a la **pedagogía musical** en la educación de las primeras infancias y que se vieron presentes en la información generosamente brindada por el colectivo docente provincial.

Reivindicamos el rol docente como posibilitador de experiencias que pone en juego los sentidos de los niños y niñas para despertar la sensibilidad y la imaginación, desde una pedagogía de la ternura que favorezca el decir, el expresar y el acercarnos a lo soñado, siendo la escuela un espacio que permita ampliar sus experiencias, ya que cuánto más elementos reales dispongan al experimentar, más se fortalecerá su imaginación, base de toda actividad creadora, presente en lo artístico, científico y tecnológico.¹

Recorriendo la historia:

Pueden reconocerse varios períodos, para lo cual se adjunta un link donde encontrarán el libro "[Hacia una educación musical latinoamericana](#)"² y el artículo escrito por Violeta Hemsy de Gainza sobre las etapas de la pedagogía musical³.

En el mismo se pueden encontrar las siguientes construcciones conceptuales:

¹ Vigotsky. 1996. La imaginación y el arte en la infancia. Ed. Distribuciones Fontanara, S.A

² Compiladoras Hemsy de Gainza, Violeta y Mendez Navas, Carmen María. *Hacia una educación musical latinoamericana*. 2004. Comisión Costarricense de Cooperación con la Unesco http://www.fladem.info/whats_new_6.html

³ Se puede ampliar la lectura, con un artículo escrito por Violeta Hemsy de Gainza. FLADEM (Foro Latinoamericano De Educación Musical) "La educación musical en el Siglo XX"- 2004. https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-27902004020100004

“Métodos activos”, de primera mitad del Siglo XX, basados en el constructivismo, en la democratización de la enseñanza, ocupados en dotar a la enseñanza musical de un carácter práctico, activo, creador y dinámico, donde el estudiante es el principal protagonista del aprendizaje. Se encuentran aquí los métodos concebidos por *Dalcroze* (1865-1950-, músico y educador suizo, creador de la Eurytmia); *Dewey* (1859-1952-, filósofo y educador norteamericano); *Willems* (1890-1978, Bélgica-Suiza, interesado primordialmente en el ser humano y su relación con la música); *Martenot* (1898-1980-, Francia).

“Métodos instrumentales” podemos nombrar a los del alemán *Carl Orff* (1895-1982), centrado en los conjuntos instrumentales dando prioridad a la producción de piezas y materiales orientados a estimular la ejecución grupal (instrumental, vocal, corporal ; del húngaro *Zoltán Kodály* (1882-1967), que privilegia la voz y el trabajo coral, y del japonés *Suzuki* (1898-1998), que inicialmente se focaliza en la enseñanza del violín.

Están presentes también rasgos de un movimiento editorial inédito en América Latina, con las traducciones y adaptaciones locales de los métodos europeos y norteamericanos (*Martenot*, *Willems*, *Orff*, *Kodály*), además de la creciente producción de obras originales por parte de los pedagogos argentinos (*Gainza*, *Furnó*, *Malbrán*, entre otros).

Mientras en otros países de América Latina las publicaciones privilegiaron, por lo general, algún método específico, Argentina mantuvo durante décadas una gran independencia frente a la pluralidad metodológica.

“Métodos creativos”, Compositores y pedagogos de la **segunda mitad del Siglo XX**, (*Schafer*, *Paynter*, *Self*, *Dennis*, entre otros) empeñados no sólo en enseñar sino también en “hacer música” con sus alumnos y alumnas, presentando una ruptura paradigmática centrada en el cambio de la concepción de “sonido” y el entorno acústico (paisaje sonoro). Según éstos, las personas configuran su relación con la música en relación a la cultura y a la comunidad a la que pertenecen (cosmovisión).

“Período de transición”. En Argentina se da el retorno a la democracia y la llegada de los años 90, donde se comienzan a desdibujar los contornos de la educación musical, en tanto objeto de conocimiento. Continúa el interés por la música contemporánea en el aula, y a la vez se ve influenciada por la tecnología musical y educativa, la ecología, los movimientos alternativos en el arte, la nueva corporalidad, la musicoterapia, las técnicas grupales, etcétera.

“Período de los nuevos Paradigmas” (Nuevos Modelos Pedagógicos)

En la actualidad se observa, en el ámbito de la **educación musical inicial**, un legado rico e importante, producto de un siglo casi completo (el siglo XX) de aportes y experiencias metodológicas, buena parte de los cuales aún no fueron adecuadamente procesados.

Esta sistematización histórica tiene como objetivo ordenar, contextualizar y traer al campo de lo concreto la génesis de las propuestas que en tantas aulas cobran vida, a veces desde el campo de lo empírico. Como resultado de un tiempo determinado histórico y social, invitan a una revisión considerando los momentos en los cuales fueron gestados.

Cabe recordar algunas características que son un sello indeleble de nuestro nivel, como es **el juego** y su mediación en los procesos de apropiación y construcción del aprendizaje. Se puede profundizar la lectura con los escritos de Johan Huizinga⁴ sobre este punto y las consecuentes derivaciones en educación.

Invitamos a reflexionar también sobre los conceptos como los propuestos por Gardner: (1993) *“cada uno de los seres humanos tiene una combinación única de inteligencias; éste es el desafío educativo fundamental”*,⁵ Con sus palabras desafía el significado estanco de una sola inteligencia abriendo un abanico floreciente que representa la complejidad que poseemos. Anima al docente a conocer, combinar, desarrollar y utilizar todas las inteligencias en la enseñanza de la música, y a revalorizar su presencia en el ámbito escolar, como campo de conocimiento que desarrolla un tipo particular de pensamiento en igualdad con otros campos de conocimiento.

Avanzando en este camino reflexivo, proponemos pensar y repensar en lo que implica la alfabetización inicial y cultural como una oportunidad de integrar múltiples lenguajes que ofrezcan variedad de posibilidades y oportunidades, en donde en vez de (...) *“sólo transmitir conocimientos y técnicas” seamos capaces de despertar en las primeras infancias la escucha, la imaginación, la creatividad, la creación, abrazando la idea de que la música no sólo se consume, sino que también se hace*⁶.

⁴ Johan Huizinga (1872-1945) *“Principio del “Homo Ludens”*. Propone que el juego es la génesis y el desarrollo de la cultura. Concibe al juego como una función humana tan esencial como la reflexión (homo sapiens) y el trabajo (homo faber)

⁵ E. Gardner. 1993. *“Inteligencias múltiples”*. Ed Paidós.

⁶ Delalande, Francois. (1995- 1ª edición 1984 París). *“La música es un Juego de niños”*. Buenos Aires. Ed Ricordi.

Siguiendo con lo estrictamente musical, encontramos referencia a los aportes de la **Gestalt** (agrupamientos en música) y a la **Teoría de la Información** para comprender cómo, a través de estas teorías, percibimos y construimos el pensamiento musical. En el libro de Ma. del Carmen Aguilar “*Aprender a escuchar música*”, en los capítulos 1 y 2 hay información muy valiosa para investigar al respecto⁷, así como los postulados de Silvia Malbrán sobre la Psicología cognitiva y las representaciones internas (mentales) de las propiedades abstractas y particulares del entorno y a los procesos que dan cuenta de dicha representación⁸.

En ese nombrar referentes también aparecen en los discursos docentes, nombres como Luis María Pescetti, Magdalena Fleitas, Cecilia Giraudó, Mariela Kohen, Marita Durá, Rut Leonhard, y los aportes de los profesores y estudiantes de los Profesorados de música de Villa Cañas - ENS N° 38 «Domingo Faustino Sarmiento» y el Profesorado de Música de la Universidad Nacional de Rosario

Compartimos enlaces de algunas producciones que enriquecen los paisajes sonoros provinciales:

- [Cucharombe casero](#)- Grupo Les maquiñoles (Villa Cañas)
- [Agua que viaja \(Quodlibet en 8 D\)](#)- Grupo Les maquiñoles
- [Suená mi tambor](#)- Grupo Les maquiñoles

El [Proyecto de educación musical](#) del Jardín de Infantes N°46 “Dr Albert Schweitzer” suma a estudiantes del Profesorado de música de la Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Humanidades y Artes.

Compendio de autores

Socializamos bibliografía, que constituyen marcos teóricos referenciales, en base a los aportes por las docentes y los docentes de música.

- Aguilar, M. del Carmen (2002) *Aprender a escuchar música*. Madrid. Ed Antonio Machado Libros.
- Aguilar M. del Carmen (2004) *El taller coral*. Buenos Aires. Edición de autor.
- Aguilar, M. del Carmen (2007) *Folklore para armar*. Buenos Aires. Edición de autor.
- Aguilar, M. del Carmen (2008) *El libro del maestro- 1° ed.* Buenos Aires Edición literaria a cargo del autor
- Akoschky, Judith (1996) *Cotidiáfonos*. Ed Ricordi
- Akoschky, Judith, Pep Alsina, Maravillas Díaz y Andrea Giráldez (2008) *La música en la escuela infantil (0-6)*. Buenos Aires. Ed Graó.

⁷ Aguilar, M. del Carmen (2002) “*Aprender a escuchar música*”. Capítulo 1 “*La percepción musical*”. Capítulo 2 “*La sintaxis musical*”. Madrid. Ed Antonio Machado Libros.

⁸ Malbrán, Silvia. 2004. “*El oído de la mente*”. Teoría Musical y cognición.

- Alvares Millan D., Molla Piney Cristina, Eztebanez Fraile N. (2009) *Bases psicopedagógicas de la educación especial*.
https://docplayer.es/6733460-La-sordera-y-la-educacion-musical.html#show_full_text
- Ausubel D. (1976) *Psicología del Aprendizaje Significativo*. E.E.U.U. Ed Octaedro
- Bruner J.(1960) *Los Procesos de la educación*. E.E.U.U:ED Harvard University Press.
- Delalande, Francois. (1995- 1ª edición 1984 París) *La Música es un Juego de Niños*. Buenos Aires. Ed Ricordi.
- Delalande, Françoise. *El rol de los dispositivos en una pedagogía de la creación musical infantil*. Traducción inédita: María Guadalupe Segalerba
- Dewey J. (1910-1933) *Cómo pensamos*. EE.UU.-U.U. Ed. Paidós
- Dewey J. (1934) *El arte como experiencia*. EE.UU.-U.U. Paidós.
- Español, Silvia (2014) *Psicología de la música y del desarrollo*. Buenos Aires.Ed Paidós.
- Ferreras, Aníbal Puente (2019) *Neuroaprendizaje e inclusión educativa*. Ed Ril Editores
- Ferrero, M. I; Furno, S. (2004) *Musijugando 1 y 2*. Buenos Aires. Ed. EME.
- Frega, Ana Lucía y Urtubey(tutora) (1997) *Metodología comparada de la educación*. Buenos Aires. CIEM
- Freire, Paulo (1997) *Pedagogía de la autonomía*. Madrid. Ed Siglo XXI editores S.A
- Furno, S y Malbran, S. (1992) *Musiteca Opus 1*. Buenos Aires. Ed Actilibro
- Fustinoni. Osvaldo (2015) *El cerebro y la música: emoción, creación e interpretación* . Buenos Aires. Ed El Ateneo.
- Gardner, Howard (1997) *Arte, mente y cerebro. Una aproximación cognitiva a la creatividad*. Argentina. Ed Paidós.
- Gainza, Violeta Hemsy de; Graetzer, Guillermo (1963) *Canten señores cantores. 150 canciones tradicionales argentinas*. Ricordi Americana. Buenos Aires.
- Gainza, Violeta Hemsy de (1964) *La iniciación musical del niño*. Buenos Aires. Ed Ricordi Americana.
- Gainza, Violeta Hemsy de; Graetzer, Guillermo (1967) *Canten señores cantores de América. 100 canciones tradicionales de los países americanos*. Buenos Aires. Ed Ricordi Americana.
- Gainza, Violeta Hemsy de (1987) *Para divertirnos cantando. Canciones recreativas para escuelas y campamentos*. Buenos Aires. Ed Melos
- Gainza, Violeta Hemsy de (2002) *Pedagogía Musical*. Buenos Aires. Ed Lumen.
- Gainza, Violeta Hemsy de; García, Sergio (2013) *Construyendo con sonidos*. Buenos Aires. Ed Lumen.
- Gértrudix Barrio, Felipe (2009) *Las tic al servicio de la educación musical. Un binomio de siempre*. Icono 14. Revista De Comunicación y Nuevas Tecnologías
https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/1553/fi_1318176221-musica_tic.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Graetzer, G.; Yepes, A. (1961a): *Introducción a la práctica del Orff Schulwerk*. Buenos Aires, Barry. Ed Ricordi
- Graetzer, G.; Yepes, A. (1961b): *Orff-Schulwerk, Música para niños. Adaptación castellana para Latinoamérica*. Buenos Aires, Barry. Ed Ricordi
- Hargreaves, David J. (dir.) (1991) *Infancia y educación artística*. Madrid. Ed Morata.
- Hargreaves, David J. (2002) *Música y Desarrollo Psicológico*. Madrid. Ed Graó.
- Malbrán, Silvia (1984) *Repertorio para el aprendizaje musical de los niños*. Buenos Aires. Ed Pac.
- Malbrán, S. (1987) *Las canciones de Silvia*. Buenos Aires.Ricordi.

- Malbrán, Silvia. (1991) *El Aprendizaje Musical de los Niños*. Buenos Aires. Ed Actilibro.
- Malbrán, Silvia. (2004) *El oído de la mente. Teoría musical y cognición*. Ed FEM Fundación para la educación musical.
- Nachmanovitch, Stephen (2004) *Free Play. La improvisación en la vida y el arte*. Buenos Aires. Ed Paidós.
- Paynter, John (1972) *Oír, aquí y ahora*. Buenos Aires. Ed Ricordi Americana
- Pescetti. L. M. (1993) *Animación y juegos musicales*. Buenos Aires. Ed Guadalupe.
- Piaget, Jean (1991) *Seis estudios de psicología*. Colombia. Ed Labor.
- Pitluk, Laura (2006) *Educación en el jardín maternal: enseñar y aprender de 0 a 3 años*. Buenos Aires. Ediciones Novedades educativas.
- Rodari, Gianni (1997) *Gramática de la fantasía: introducción al arte de inventar historias*. Buenos Aires. Ed Colihue.
- Rodríguez Llera, J. (2002) *Aprendizaje colaborativo en entornos virtuales*. Anuario de Psicología, vol. 32, n° 2, p. 63 a 76.
- Saitta, Carmelo (1978) *Creación e Iniciación Musical*. Buenos Aires. Ed Ricordi Americana.
- Saitta, Carmelo (1997) *Trampolines musicales*. Ed Ediciones Novedades Educativas.
- Schafer, R. Murray (1965) *El Compositor en el Aula*. Buenos Aires. Ed Ricordi Americana
- Schafer, R. Murray (1969) *El Nuevo Paisaje Sonoro*. Buenos Aires. Ed Ricordi Americana
- Schafer, R. Murray (1970) *Cuando las Palabras Cantan*. Buenos Aires. Ed Ricordi Americana.
- Schafer, R. Murray (1975) *El rinoceronte en el aula*. Ed Ricordi
- Sedlacek. Ma. Elena (1994) *Taller y creación*. Buenos Aires: Ed Ruy Díaz.
- Self, George (1967) *Nuevos sonidos en clases*. Buenos Aires. Ed Ricordi
- Tonucci, Francesco (2005) *Con ojos de niño- 1° ed*. Buenos Aires. Ed Losada S.A
- Vazquez, Santiago (2013) *Manual de ritmo y percusión con señas*. Buenos Aires. Ed Atlántida.
- Vivanco, Pepa (1986) *Exploremos el sonido*. Buenos Aires. Ed Ricordi Americana
- Walsh, M. E. (1995) *Desventuras en el país- jardín de infantes. Crónicas 1947-1995*. Buenos Aires. Ed Seix Barral.
- Willems, Edgar (1961) *Las bases psicológicas de la educación musical*. Editorial Universitaria de Buenos Aires

En **base al relevamiento realizado**, en el documento **“Horizontes musicales”** (en etapas de edición final) ofrecemos propuestas sustentadas en marcos teóricos que orientan y guían para proyectar en la complejidad que hoy nos atraviesan.

Equipo provincial de Educ. musical

Prof. Lia Ana Blanco

Prof. Andrea Rojo

Subsecretaría de Educación Inicial del Ministerio de Educación de Santa Fe