

revista digital para profesionales de la enseñanza

Nº 32 - Mayo 2015

Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía

ISSN: 1989-4023

Dep. Leg.: GR 2786-2008

Patricia Grau¹

LA EDUCACIÓN MÚSICAL TEMPRANA

Introducción

Las primeras manifestaciones musicales del ser humano fueron junto al ritmo y la danza, el sonido. Emanado de la propia voz para expresar y exteriorizar los sentimientos y evocar a los dioses en sus ritos sagrados. Los primeros instrumentos fueron objetos y utensilios - uno de los primeros instrumentos creados por el hombre fue la flauta, construida con un hueso -, además del propio cuerpo que podía producir sonidos.

La música monódica reúne los dos elementos básicos del arte musical: el ritmo y la melodía. Los primeros conocimientos de monodia se remonta a los griegos y romanos-500 a de C- y durante la edad media se desarrolló en Francia primeramente y luego en Italia. En el S.V con la caída del Imperio Romano, y la expansión del cristianismo, comienza una de las expresiones más relevantes de la historia de la música "El canto Gregoriano", exclusivamente vocal - para voces masculinas- y sin instrumentos, los cuales no estaban permitidos por ser de origen pagano.

Paralelo a la música litúrgica se desarrolla la monodia profana que a diferencia de la cristiana consta de acompañamiento instrumental y de un fuerte contenido emocional en los que la temática gira entorno al amor y a los hechos heroicos. El canto gregoriano, será relegado por el surgimiento de la polifonía que surgirá a finales del S.IX y se desarrollará durante el resto de la edad media

Los Trovadores y Juglares, fueron los encargados de crear y transmitir dichas canciones. El nacimiento de los Trovadores se sitúa en el sur de Francia; fueron poetas músicos que normalmente pertenecían a la nobleza, utilizaban la lengua provenzal en sus composiciones y cantaban al amor y al valor. Las composiciones trovadorescas se basan en los modos gregorianos pero con un ritmo más marcado ya que son más alegres y rápidas. Los Juglares no eran compositores, se limitaban a copiar las canciones de los trovadores utilizando un lenguaje más vulgar. y actuaban

¹ Patricia Grau García es profesora de *Acompañamiento e Improvisación* en el Real Conservatorio Superior de Música *Victoria Eugenia* de Granada, donde además imparte percusión corporal y performance. Graduada en *Danza Contemporánea* y Máster en *Artes Escénicas*

en las plazas de los pueblos, e iban viajando de un lugar a otro. No sólo tocaban instrumentos y cantaban canciones, sino que además hacían todo tipo de actividades para divertir al pueblo: magia, acrobacias.

Durante la edad media se prohibió la danza en los templos, pero se conserva testimonio de la famosa danza macabra o de la muerte, en la que un bailarín disfrazado de esqueleto era seguido por todo el pueblo hasta el cementerio.

La educación musical temprana

A principios del S. XX, surge en Europa un proceso de renovación pedagógica que dio lugar a numerosos métodos de educación novedosa en los que se favorecerá la participación del niño en su propio aprendizaje, y a través de la experimentación llegará al conocimiento teórico de cualquier materia. En el ámbito de la música: C. Orff Z. Kodaly, J. Dalcroze, Willems² Suzuki, M. Martenot, E.E Gordon³ y a nivel general Waldorf y Montessori, también Forsyth.

El primer lenguaje del bebé es la expresión a través de balbuceos, sonrisas, llantos y otros sonidos. Vienen al mundo con una percepción de su cuerpo, que les permite ya sus primeras experiencias iniciales - como es el acto de succionar ocasionado por la sensación de hambre- a nivel somático, kinestésico y sensorial desde la que descubren el mundo que les rodea. A través de la sensación del cuerpo, que incluye sentir su propio cuerpo como el de los demás, el niño comienza a poner en juego la danza relacional, construida en el nivel no verbal. El intercambio entre el bebé y la madre se abre en cada interacción y se va ampliando el lenguaje gestual

¿Cómo estimular las capacidades musicales y psicomotoras del niño?

En la música al igual que en el idioma, se aprende por imitación. Y será escuchando, observando y moviéndose como aprenda un niño. Hay que cantarle apenas nace, de manera muy comunicativa y cuanto más variedad de música escuche un niño, mayor será su inteligencia. La estimulación temprana desarrolla la coordinación y la disociación de los miembros. Cuando se escucha un ritmo el cuerpo comienza a moverse. Estimular y desarrollar la audición es uno de los objetivos clave ya que es importante que un niño antes de tocar un instrumento comprenda el sentido de lo que está haciendo pues un instrumento por sí sólo no tiene ni afinación ni ritmo

Las canciones, el ritmo y el movimiento son potenciadores directos en el descubrimiento y desarrollo de las capacidades expresivas, musicales y psicomotoras del niño. El niño aprenderá a cantar canciones tonales y rítmicas, moviéndose en el espacio de manera coordinada.

Las canciones llevan implícitas movimiento y percusión, convenientes para desarrollar la lateralidad corporal, las capacidades perceptivas, la independización de

² Edgar Willems: uno de los grandes pedagogos del S.XX. tras formarse musicalmente en París, en 1925 viajará a Ginebra para estudiar el método de Dalcroze del que sería seguidor . a partir de aquí percibiendo la importancia de la educación musical infantil. Dedicó todo su esfuerzo a desarrollar una metodología progresiva y eficaz que permitiera a cualquier niño, aun sin dotes especiales, descubrir su potencial musical y creativo.

³ Edwin E. Gordon: profesor investigador en la Universidad de Carolina del Sur. Ha realizado importantes contribuciones al estudio de las aptitudes musicales en cuanto a la audición, ritmo y movimiento y un gran desarrollo en la música para bebés y niños muy pequeños

los miembros, la atención y la concentración. Con las canciones se llegará a una comprensión progresiva musical.

La Canción

El lenguaje surge por imitación y el niño comienza a asimilar el lenguaje musical al hablar con versos. Las canciones infantiles despiertan la imaginación y la creatividad de los niños. Les ayuda a potenciar el lenguaje y la memoria y a estimular la expresión espontánea del lenguaje. Aprender a jugar con las palabras, con los sonidos y entrar en contacto con fuentes sonoras a través de instrumentos y objetos potenciarán la expresión oral.

La canción es un medio inmediato de comunicación oral en el que el emisor y el receptor están íntimamente unidos, uno pregunta y otro responde sin necesidad de intermediarios. Como ocurre en otros países como África, la música forma parte de la cotidianidad del individuo, ¿por qué no fijarnos en estos modos de vida ancestrales y llevar al niño a un aprendizaje más coherente?

En muchos poblados de África la música mantiene una estrecha relación con los acontecimientos de la vida cotidiana - está presente en el nacimiento, en el trabajo, en las celebraciones sociales y religiosas...- pero nos solo tiene un valor directo con la vida cotidiana sino que puede tener un valor más artístico, como factor indispensable para la transformación del hombre y su mundo y aunque la música comunitaria domina la escena musical también pueden emerger buenos solistas. Es compartida por todos los miembros de la comunidad, no se limitan a escuchar sino que participan tocando instrumentos y bailando. Es una música de tradición oral en el que no se utiliza ninguna forma de anotación. No se basa en la melodía sino en una animación rítmica de todo el cuerpo, de lo cual la canción no supone más que una extensión. No entienden que puedan existir personas no-musicales, aunque reconocen que hay ciertas personas que interpretan mejor que otras.

El Ritmo

“Ser rítmico no es solo estar en posesión de una cierta cantidad de ritmos motores, cerebrales ó físicos. Es saber y poder pasar con flexibilidad y sin dificultades de un acto al acto siguiente, de un pensamiento a otro” Dalcroze

La educación en el ritmo refuerza y afina las facultades cerebrales musculares y nerviosas, y activa la atención, la inteligencia y la sensibilidad. El ritmo es al mismo tiempo el la medida en el movimiento y la manera personal de ejecutar ese movimiento. Para hacerle al niño poseedor de su ritmo individual es preciso hacer intercambio entre su sistema nervioso interno y sus fuerzas nerviosas cerebrales, es decir, establecer estrechas relaciones entre los movimientos instintivos y los voluntarios. Los instintivos se deben entender como los ritmos espontáneos: el salto, el balanceo, la marcha, la respiración, la carrera, el habla y los voluntarios son los que llamaba Dalcroze *“Los creados por la sensibilidad ó por la voluntad razonada”* los que se obtienen ejerciendo un control sobre la acción, introduciendo una ruptura, una transformación ó una modificación en su desarrollo.

Para tener una buena percepción del ritmo no sólo hay que tener un gran conocimiento de las distintas estructuras rítmicas sino además poderlas desarrollar sin dificultad y con flexibilidad.

Tres niveles intervienen en el desarrollo del ritmo:

- La reacción rítmica ante un estímulo sonoro
- La comprensión, asimilación y distinción de las estructuras rítmicas a través de nuestro cuerpo
- Y por último la ejecución que hace que seamos capaces de elaborar estructuras complejas y voluntarias

El ritmo es el elemento de conexión entre nuestra voz y nuestro cuerpo en movimiento. Tiene una gran fuerza unificadora y poderosa

La Danza

El cuerpo es el medio canalizador del ritmo y del movimiento. Al bailar se comparte la energía y la fuerza de los unos con los otros y un deseo de exteriorizar los sentimientos. Podemos ir más allá de nuestras limitaciones e inquietudes personales, mejoramos las relaciones e interacciones con los otros y fortalecemos la confianza en uno mismo. Cuando danzamos sentimos nuestro cuerpo como un todo preparado para la acción.

El movimiento puede responder a dos tipos de estímulos: interno ó externo, es decir, el objetivo puede ser meramente funcional, como cualquier otra acción cotidiana o por el contrario presentarse como una necesidad de expresar sentimientos y comunicarse con los demás. Es la fuente de energía que activa a nuestro cuerpo y hay dos factores que intervienen en su organización: el espacio corporal -movilidad del cuerpo sin desplazamiento y el espacio total –donde el individuo desarrolla el movimiento.

El ritmo en la danza es el elemento unificador y ponedor de un orden acompasado en la sucesión de acontecimientos. Es el elemento de conexión entre nuestra voz y nuestro cuerpo en movimiento y tiene una gran fuerza unificadora y poderosa El movimiento organizado temporalmente nos conduce al ritmo y a la manera personal de ejecutar ese movimiento:

- Regulando la fuerza y la velocidad de los movimientos corporales
- Controlando la contracción y la relajación progresiva (crescendo ó decrescendo)
 - Trabajando el peso, el ff se obtendrá con la relajación total y el pp con la retención de un miembro pesado y los acentos sfzando ó piano súbito
 - Utilizando la respiración como poder calmante y dinamizador interviniendo en la buena ejecución del movimiento

Danzando desarrollamos los cuerpos, las amistades y la sensibilidad en la danza comunitaria, fomentamos las relaciones sociales, ejercitamos la coordinación, la agilidad de movimientos y el equilibrio, estimulamos la sensibilización motriz, visual y auditiva, conocemos nuestro propio cuerpo y desarrollamos el sentido rítmico

En el lejano oriente las danzas han formado siempre parte de la vida religiosa y espiritual. Y aun hoy los chamanes utilizan la danza como medio de curación interrelacionando cuerpo, mente y espíritu. Con la música incidimos directamente en la

estimulación de las inteligencias múltiples teoría desarrollada por Howard Gardner⁴. Basada en el hecho de que no existe una inteligencia única en el ser humano sino ocho inteligencias, ocho habilidades cognitivas, desarrolladas unas más que otras en cada individuo. Con la música, en su concepto más amplio, en la que va íntimamente unida al ritmo y al movimiento podemos estimular estas inteligencias:

- **Desarrollo de la inteligencia lingüística:** al valerse de canciones, rimas, poesías, trabalenguas y juegos con fonemas, se desarrolla el habla, la escritura y la escucha

- **Desarrollo de la inteligencia lógico-matemática:** la percusión corporal al dividir el tiempo en unidades con absoluta precisión y permitir movernos en el espacio en unidades rítmicas de tiempo. será una de las actividades que más directamente incida en el desarrollo de esta inteligencia. Ayudando en el proceso de resolución de problemas abstractos y en el cálculo numérico.

- **Desarrollo de la inteligencia visual-espacial,** esta inteligencia está localizada en el hemisferio derecho -capacidad para representar ideas visualmente, dibujar y percibir detalles visuales. Danzando en solitario o en grupo desarrollamos la habilidad de orientarnos en el espacio, con juegos espaciales en los que el cuerpo actúe directamente formando figuras geométricas

- **Desarrollo de la inteligencia musical-** situada en ciertas áreas del cerebro, en general en el derecho, pero no se sabe con exactitud. Existe una habilidad y percepción auditiva innata en la primera infancia. Actividades como: cantar, percudir, tocar instrumentos y escuchar música, estimularán las capacidades musicales. Cantando canciones muy breves en las tonalidades mayor - menor y en distintos modos: dorio, frigio...y cantando ritmos binarios, ternarios... ayudará a comprender mejor la diferencia entre unos y otros. Cuanto más cantamos mayor será la variedad de estímulos y cuanto más variedad más permitirá al niño desarrollar un notable sentido del ritmo y la melodía. Al desarrollar las capacidades musicales les permitimos comunicarse de otra forma expresiva más, la música

- **Desarrollo de la inteligencia corporal cinestésica-**el control del movimiento se sitúa en la corteza motora y cada hemisferio controla los movimientos corporales correspondientes a su lado opuesto, La facultad de expresarse con el cuerpo activa la fuerza, la flexibilidad, la fluidez, la coordinación y el equilibrio. El estudio de los gestos y de sus encadenamientos diversamente orientados en el espacio hacen intervenir a las diferentes articulaciones sometiendo a los miembros a extensiones y a flexiones

- **Desarrollo de la inteligencia intrapersonal**—los lóbulos frontales desempeñan un papel central y si están dañados el área inferior de estos pueden producir irritabilidad o euforia y si son las partes superiores las que están dañadas puede producir indiferencia y apatía. El acceso a la propia vida emocional a través de la danza permite comprenderse mejor y trabajar con uno mismo En esta inteligencia está involucrada la coordinación motora, los sentimientos, las experiencias culturales e intelectuales, las actividades sociales y musicales

⁴ Howard Gardner: nacido 11 de Julio de 1943, es psicólogo, investigador y profesor de Harvard, conocido en el ámbito científico por sus investigaciones en el análisis de las capacidades cognitivas y por haber formulado la teoría de las inteligencias múltiples, la que lo hizo acreedor al premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 2011

• **Desarrollo de la inteligencia interpersonal**, tiene relación en el área de Brocca situada en el lóbulo frontal que es la encargada además de la producción lingüística y oral. Permite comprender y trabajar con los demás. Este tipo de inteligencia la podemos detectar en aquellas personas que desde niños disfrutaban de la interacción de con amigos y compañeros escolares. La música y la danza vincula, une y al ser ejecutada en actos sociales, nos permite compartir y transmitir experiencias y emociones entre ejecutantes y oyentes

• **Desarrollo de la inteligencia naturalista**, identificar, observar clasificar y reconocer las diferencias y semejanzas que existe entre las especies, objetos y personas. ¿Por qué aptitudes musicales deben ser restringidas a unos pocos elegidos en sociedades que se tienen culturalmente más avanzadas? Lo más importante acerca de una tradición cultural en cualquier época de su historia es el modo en el que sus componentes humanos se relacionan entre sí. La comprensión, práctica y observación de canciones, ritmos y danzas de diferentes lugares del mundo nos pondrá en contacto directo con este tipo de inteligencia

El valor de la música y su efecto sobre las personas, pueden ser factores esenciales en el crecimiento y el interés del individuo por ella puede radicar no tanto en la música en sí misma como en las actividades sociales que la acompañan.

Bibliografía:

Wengrower, H y Chaiklin, S. (2008). *La Vida es Danza*. Barcelona: Editorial Gedisa, S.A.

Bachmann, Marie-Laure. (1998). *La rítmica Jaques-Dalcroze*. Madrid: Editorial Pirámide

Blacking, John. (2006). *¿Hay música en el hombre?*. Madrid : Alianza Editorial
Armstrong Thomas. (2006). *Inteligencias múltiples en el aula*. Barcelona: Editorial Paidós Ibérica, S.A