

FUNDAMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS EN LA EDUCACIÓN MUSICAL.

Felipe Gértrudix Barrio
Percepción y Expresión Musical

Curso 2011-2012

Facultad de Educación de Toledo
Didáctica de la Expresión Musical
Felipe.gertrudix@uclm.es

FUNDAMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS EN LA EDUCACIÓN MUSICAL INFANTIL

Escuchar supone un esfuerzo.
Oír no tiene mérito; los oídos oyen

(Sergei Stravinsky)

2.1. Fundamentos psicopedagógicos en la educación musical Infantil

Las teorías psicológicas del aprendizaje en la educación general van a ir parejas al desarrollo de las teorías sobre instrucción musical, de tal forma, que éstas constituyen la manera en la cual el crecimiento y el desarrollo musical son asistidos por medios diversos; como diría Bruner (1966:1).

La psicología de la música es una interdisciplina simbiótica, ubicada entre los campos de la música y la psicología, que se ocupa de los aspectos psicológicos (y que por lo tanto, toca inevitablemente también áreas de la sociología, la antropología y las neurociencias) y los efectos de la música sobre el ser humano.

La Psicología de la Música se dedica a determinar los mecanismos "mentales" que hacen posible nuestra apreciación de la música (Justus y Barucha, 2002).

La investigación en este campo se ocupa de temas tales como la emoción musical, la memoria musical, la adquisición de habilidades musicales, la percepción musical, los usos terapéuticos de la música y la educación musical. Músicos, compositores y teóricos de la música se han ido interesando cada vez más en los modelos psicológicos como medios para entender mejor la percepción y cognición de las obras musicales. Según Palmer (2003), el estudio de la Psicología de la Música incluye:

- la percepción de las propiedades de los sonidos,
- la comprensión de los fenómenos ligados a la altura, la tonalidad y al ritmo,
- el desarrollo de las capacidades musicales,
- la ejecución de las habilidades musical en la interpretación,
- las relaciones entre la música y el lenguaje (estas relaciones, como veamos, no están exentas de polémica).

A partir de mediados del siglo XX comienza el interés por explicar el comportamiento del ser humano ante el aprendizaje de la música. Elementos como el tono, la armonía, el timbre, así como los aspectos más conductuales como el gusto por la música, la memoria

musical o la influencia que el sonido musical ejerce sobre diferentes manifestaciones sociales han sido trabajados por muy diferentes opiniones, en los que se encuentran también aquellos estudios acerca de las bases biológicas de la percepción musical, la evolución de destrezas o investigaciones de carácter sociopsicológico acerca de los aspectos estéticos y afectivos de la audición musical.

El desarrollo musical y la conducta infantil son procesos que caminan paralelamente, aunque también es cierto que no hay unos procedimientos claramente determinados que conduzcan y clarifiquen el significado de desarrollo musical desde un punto de vista evolutivo. (Bernal, 2003: 6)

1. Teoría conductista.

En la década de 1950 y 1960, se puso un énfasis muy fuerte de tipo conductista en los estudios sobre educación general: teóricos como Thorndike, Watson, Skinner y Pavlov, ruso creador del Reflejo condicionado, definirán las bases de conductivismo, psicología del comportamiento externo, observado con sus modificaciones sin tener en cuenta los estados de conciencia. Las investigaciones sobre la conducta en el aprendizaje musical, giran alrededor de dos líneas bien definidas: a) como reforzador para otras materias; y b) como premio o castigo, es decir, como elemento de refuerzo.

Lacarcel Moreno señala tres características del método conductista aplicados a la música:

El aprendizaje y la actividad musical son considerados como conductas abiertas y observables: conducta de ejecución instrumental, analizando la técnica de colocación de dedos o limpieza de interpretación; conducta de composición musical, según los signos colocados en el papel; conducta de gustos musicales y audición, mediante estimulación de las selecciones musicales llevadas a cabo o la atención prestada a determinados estilos musicales.

El aprendizaje y la conducta musical relevante, es la consecuencia de una adecuada y bien planificada tarea del método conductista, especialmente refuerzos y recompensas.

Entre las diferentes aportaciones conductistas a la Psicología de la música hay que destacar el estudio sobre las respuestas a la música realizada mediante el Grabador de

Audición Musical Operante, con el que se obtiene en precisión la preferencia musical de los sujetos.

2. Teoría cognitiva.

En los años '70 se produce un giro desde el conductismo hacia las teorías cognitivas o evolutivas en la psicología del aprendizaje y, en la década de 1980, se comienza a publicar informes sobre investigación musical referidos a resultados cognitivos.

Sabemos que las teorías de Piaget ya demuestran que la enseñanza infantil se corresponde con el la evolución etápica que va desde el estadio sensorio motor (0 a 2 años) al estadio pre operacional (3 a 6 años). Esto define claramente dos momentos del niño de infantil al que debemos atender de diferentes maneras.

El niño, según Piaget tiene un concepto de las cosas muy diferentes a los mayores, ya que su conocimiento se basa fundamentalmente en la observación. La teoría evolutiva de Piaget se fundamenta en la adaptación de un individuo interrelacionado de forma creativa en el entorno. La interrelación se produce en el momento que el niño asimila todo lo que abraza, no sólo de su ambiente sino también de lo nuevo y desconocido.

Atendiendo a la evolución etápica del niño, el aprendizaje musical comienza con una percepción, ya sea encaminada hacia la discriminación auditiva, entonación o hacia la escucha de diferentes formas musicales. El niño con su experiencia inculcará en su percepción una dimensión temporal y una conciencia musical que cada vez evolucionará más. Para Piaget, el conocimiento musical debe adquirirse en el colegio mediante el desarrollo creativo sobre el propio ambiente sonoro, de tal forma que la inteligencia musical se irá desarrollando a medida que el individuo se familiariza con la música. Las experiencias musicales, desde sus inicios en las escuelas infantiles, deben aprovechar el desarrollo natural del niño, con lo que el crecimiento musical pasará de la percepción a la imitación e improvisación: pasará de la percepción a la expresión y creación.

En la etapa sensomotriz la imitación desempeña un papel muy importante para la adquisición de símbolos musicales. Una programación musical debe apoyarse, según Piaget, en la conciencia del niño y en la creación del sonido musicales, donde los elementos musicales constituirán parte de la experiencia musical del niño y deberán

trasladarse desde la percepción a la reflexión. Además los conceptos musicales básicos se desarrollarán mediante el oído y el movimiento. La educación musical también debe guiar la adquisición de conocimientos relacionados con las cualidades del sonido mediante el movimiento, la vocalización y experimentación.

Es necesario tener presente las aportaciones de la psicología evolutiva para que la música se incorpore al currículum de la educación infantil como un medio para desarrollar la creatividad, el disfrute de los pequeños y todo ello ha de constituir un lenguaje vivo, lúdico y espontáneo, con unas bases metodológicas bien fundamentadas, en donde todas las actividades propuestas estén en consonancia con el desarrollo evolutivo. (Bernal, 1998: 5)

3. Teoría psicosocial.

Los aspectos sociales están relacionados con los aspectos cognitivos y afectivos y no se pueden aislar en la realidad de las personas.

Las investigaciones que realizó Erikson centrados en la dinámica de la personalidad y de la cultura, propuso unas etapas psicosociales del desarrollo del ego: a) del nacimiento a 1 año; b) de 2 a 3 años; c) de 4 a 5 años; d) de 6 a 11 años; y e) de 12 a 18 años. Las tres primeras son las que nos importan y escribimos a continuación las características que Erikson dejó sobre ellas:

1. Confianza frente a desconfianza. Desde el nacimiento hasta la edad de un año, los niños comienzan a desarrollar la capacidad de confiar en los demás basándose en la consistencia de sus cuidadores (generalmente las madres y padres). Si la confianza se desarrolla con éxito, el niño/a gana confianza y seguridad en el mundo a su alrededor y es capaz de sentirse seguro incluso cuando está amenazado. No completar con éxito esta etapa puede dar lugar a una incapacidad para confiar, y por lo tanto, una sensación de miedo por la inconsistencia del mundo. Puede dar lugar a ansiedad, a inseguridades, y a una sensación excesiva de desconfianza en el mundo.
2. Autonomía frente vergüenza y duda. Entre el primer y el tercer año, los niños comienzan a afirmar su independencia, caminando lejos de su madre, escogiendo con qué juguete jugar, y haciendo elecciones sobre lo que quiere usar para vestir, lo

que desea comer, etc. Si se anima y apoya la independencia creciente de los niños en esta etapa, se vuelven más confiados y seguros respecto a su propia capacidad de sobrevivir en el mundo. Si los critican, controlan excesivamente, o no se les da la oportunidad de afirmarse, comienzan a sentirse inadecuados en su capacidad de sobrevivir, y pueden entonces volverse excesivamente dependiente de los demás, carecer de autoestima, y tener una sensación de vergüenza o dudas acerca de sus propias capacidades.

3. Iniciativa frente a culpa. Alrededor de los tres años y hasta los siete, los niños se imponen o hacen valer con más frecuencia. Comienzan a planear actividades, inventan juegos, e inician actividades con otras personas. Si se les da la oportunidad, los niños desarrollan una sensación de iniciativa, y se sienten seguros de su capacidad para dirigir a otras personas y tomar decisiones. Inversamente, si esta tendencia se ve frustrada con la crítica o el control, los niños desarrollan un sentido de culpabilidad. Pueden sentirse como un fastidio para los demás y por lo tanto, seguirán siendo seguidores, con falta de iniciativa.

Erikson sostiene que, la terminación exitosa de cada etapa da lugar a una personalidad sana y a interacciones acertadas con los demás. El fracaso a la hora de completar con éxito una etapa puede dar lugar a una capacidad reducida para terminar las otras etapas y, por lo tanto, a una personalidad y un sentido de identidad personal menos sanos. Estas etapas, sin embargo, se pueden resolver con éxito en el futuro.

En la sociedad del conocimiento es cada vez más evidente el que música y sociedad están íntimamente relacionadas. El gusto musical dependerá de la situación social y estatus en la cual esté ubicado el individuo. Hargreaves asegura, por medio de cuatro procesos, que la estructura social influye en el gusto musical:

- Dependiendo de una serie de variables como la televisión, las lecturas, el deporte, etc.
- Dependiendo del prestigio de la persona que lo transmite, y de las características de quien lo recibe: educación, personalidad, aptitudes musicales, etc.
- Clases sociales se asocian con un determinado tipo de música.
- La expresividad se relaciona con las artes y se refleja en las conductas espontáneas, creativas e individuales que integran a nivel interno el sistema social.

"el gusto musical debe ser considerado en el contexto más amplio de las modas de vestir, los diarios, las revistas, los programas de televisión, etc." (Hargreaves, D. 1998:211)

Por otro lado el alumno de infantil está estrechamente ligado a los engranajes sociales desde el entorno familiar. Por esta razón la familia debe contribuir al desarrollo evolutivo y social del niño en ofrecer el ambiente adecuado para vehicular una integración social de la música.

La sociedad y la familia han de ofrecer a las niñas y a los niños la posibilidad de desarrollarse musicalmente, lo que sin duda va a contribuir en la formación de su personalidad. (Fridman, 1998: 113). Por esta razón, se hace necesario aunar esfuerzos y llevar a cabo una concienciación social acerca de la importancia de la Educación Musical dentro del proceso de educación integral del alumnado. Quizás, esto sólo sea posible cuando sean padres y madres, docentes o jefes de la Administración educativa los niños y niñas que han tenido la oportunidad de disfrutar de una Educación Musical en la escuela y para todos, utilizada como un medio y no como un fin. (Ocaña, 2006).

4. Teoría psicométrica.

La Psicometría es una rama de la psicología dedicada a medir rasgos de personalidad, capacidades mentales, nivel de conocimientos y estados de opinión o actitud. Se llama psicometría a la disciplina que, dentro del marco general de la psicología, tiene por objeto la aplicación e investigación de los test y cuestionarios, con el objetivo de generar pautas de construcción y depuración de estas herramientas de medición que garanticen unos mínimos de validez, fiabilidad y consistencia. A un nivel práctico, la psicometría hace uso intensivo sobre todo de cálculos y análisis estadísticos para extraer información útil a partir de la administración repetida de un mismo test a un grupo amplio de personas.

A un nivel conceptual y abstracto, en sus apenas 100 años de historia, la psicometría ha hecho evolucionar mucho la parte del álgebra matemática conocida como Teoría de la Medida; mucho más de lo que lo hicieron las ciencias empíricas clásicas (física, química, etc.). Se entiende por método psicométrico el conjunto de procedimientos que conducen a la valoración cuantitativa de los fenómenos psicológicos. Francis Galton, está considerado como el padre del Psicología diferencialii, seguido por Alfred Bidetiii y

Théodore Simon. Los estudios Shuter-Dyson y Gabriel, han ido encaminados hacia el cálculo y medidas de las habilidades y aptitudes musicales, y a la reflexión de música y aprendizaje. A partir de estos trabajos se ha continuado en una serie de líneas de investigaciones dirigidas hacia la creatividad, instrucción, habilidades, composición, inteligencias múltiples aplicadas al conocimiento musical, estética música y sensibilidad musical, con brillantes conclusionesiv. Destacan nombres como los de Révész, Wing, Seashore, Gordon y Bentley, entre otros, que han ido aislando paulatinamente los componentes de ese complejo que llamamos "musicalidad".

Por tanteo y error, en muchos casos seguidos por revisiones caso totales, estos investigadores han podido aislar diversas conductas desde un todo que, por componerse principalmente de aspectos estéticos, sensibles y valorativos, es difícilmente desglosable y, por lo mismo, dificultosamente medible en test.

Estos test, sin embargo, son aún vigentes y válidos si se administran con sabiduría, dedicación, idoneidad y profundidad. Por ello, Shuter-Dyson y Gabriel (1981) afirman:

De los muchos puntos discutidos en este libro, resaltan algunas amplias conclusiones. Referente a los test, podemos decir que los test de aptitudes, aunque lejos aún de la perfección, pueden ser útiles para el maestro y para el investigador. [...] test de aptitudes y de resultados pueden ser útiles para ayudar a mostrar a los alumnos talentosos, pero perezosos, que no están alcanzando sus mejores niveles. También contribuyen con un pronóstico realista con respecto al alumno cuya iniciación puede llevarlo a él, o a sus padres, a concebir esperanzas desmedidas.

5. Desarrollo musical del niño (0-6)

A lo largo del proyecto ya hemos abordado la cuestión insoslayable del valor educativo de la música en Ed. Infantil. La música innata al hombre (se presenta en los primeros meses de vida). Los estudios de investigación de diferentes pedagogos y psicólogos (Fröbel, Decroly, Montessori, hermanas Agazzi) han demostrado esta importancia capital de la música en etapa primera de vida.

Desde el sexto o séptimo mes de embarazo, el Feto tiene desarrollado el oído, por lo que desde ese momento debemos demostrar un interés para que exista educar desde el

primer momento al futuro bebé, ya que ayudaremos con esta acción no sólo a la propia percepción auditiva sino al desarrollo físico del resto del cuerpo.

Acciones como escuchar música antes del nacimiento, contrastes sonoros, y no someter al feto a un exceso de intensidad sonora serán extraordinariamente beneficiosos para su evolución.

Las cualidades rítmicas de las canciones de cuna e infantiles y de los juegos sencillos inyectan el sentido del tiempo en los músculos y mente del bebé, un ritmo subyacente que lleva a mayor coordinación, equilibrio, percepción corporal, fuerza, agilidad física y, por último, el sentido de la previsión y la capacidad de planear de antemano. (Campbell, 2000)

TABLA 1. CUADRO COMPARATIVO DEL DESARROLLO SEGÚN SCHUTER-DYSON, ROSS, SWANWICK Y HARGREAVES

AÑOS	SHUTER-DYSON Y GABRIEL	ROSS	SWANWICK	HARGREAVES
0	Reacción a sonidos	Ocupación placentera con los materiales sonoros y experimentación de sentimientos y estados de ánimo		Juegos vocales acompañados por movimientos. Garabateo equivalente a acción. Reconocimiento de líneas melódicas. Manipulación musical sensorial
1	Música espontánea		<i>Dominio.</i> Respuesta y manipulación sensorial de materiales sonoros, Escasa atención a la expresividad.	
2	Reproducción de frases musicales		Modo sensorial. Atracción hacia timbres, contrastes de intensidad y manipulación de objetos sonoros. Desorganización en el tiempo y la tonalidad. Exploración irregular del sonido.	
3	Capacidad para desarrollar el oído absoluto. Concibe el plan general de una melodía	Tanteo musical (vocal) y dominio progresivo de estructuras y pautas sonoras. Anticipación musical.	Modo manipulativo. Interés por las técnicas instrumentales. Organización del tiempo de compás regular. Preferencia por recursos conocidos.	Canto espontáneo fusionado con canciones estándar (en un proceso de asimilación y acomodación). Representación gráfica de una sola dimensión (figural).
4	Discrimina registros de alturas	Percepción del gesto expresivo y signos representativos de la experiencia		Percepción melódica basada en características globales.
5	Discrimina igualdades y diferencias en patrones melódicos y ritmos sencillos		<i>Imitación.</i> Progresión desde la expresión individual hacia lo social. Imitación expresiva y adquisición del código musical de la propia cultura (acomodación)	Paulatinamente aparecerán los primeros esbozos de canciones, una representación gráfica con más de una dimensión (figural-métrica), la conservación de las propiedades melódicas y la composición musical basada en convenciones "vernaculares"
6	Mayor afinación. Percibe mejor la música tonal		Modo personal. Expresividad anárquica en cambios de tempo y altura. Uso de frases elementales sin repetición obligada (ligero control estructural) Modo vernáculo (empieza a los 5 años pero se manifestará a los 7 u 8). Existencia de patrones melódicos o rítmicos y manejo de estructuras aprendidas anteriormente. Piezas breves, dentro de la convención.	

Fuente: Elaboración a partir de Akoschky y otros (2008: 16 y 17)

Este desarrollo va a estar definido por una serie de capacidades que, dependiendo como se trabajen, así podrá mejor o peor fruto.

La división bihemisférica del cerebro localiza diferentes desarrollos musicales dependiendo de la interconexión que tengan con otras áreas del conocimiento. Así encontramos que mientras en el hemisferio se desarrollan las funciones del lenguaje escrito y hablado, razonamiento, habilidad numérica, la habilidad científica y el control motor derecho, el hemisferio derecho está vinculado con las funciones de la perspicacia, tridimensionalidad, sentido artístico, imaginación, sentido musical, y el control motor izquierdo del cuerpo.

Esta lateralidad cerebral y su funcionalidad inscrita darán también una división en las diferentes estrategias, habilidades, destrezas musicales y que de alguna forma están conectadas con dichas funciones.

Hemisferio izquierdo: Percepción rítmica, control motor, rige mecanismos de ejecución musical, el canto, aspectos técnicos musicales, lógica y razonamiento, captación de lo denotativo, percepción lineal.

Hemisferio derecho: Percepción y ejecución musical, creatividad artística y fantasía, captación de la entonación cantada, percepción visual y auditiva, percepción melódica y del timbre, expresión musical, apreciación musical.

Esta cuestión, no obstante no es autónoma y depende de muchos otros factores. De hecho los hemisferios están interconectados y sin el desarrollo de las funciones atribuidas a uno de ellos no podríamos elevar el desarrollo evolutivo del otro hemisferio.

Para terminar esta sección, y teniendo en cuenta las diferentes teorías evolutivas en el desarrollo del niño, así como de las investigaciones últimas que han tratado el tema, anotamos a modo de resumen y de dietario las características más subrayadas del desarrollo perceptivo y expresivo musical atendiendo a su edad madurativa

TABLA 2. CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVO-MUSICALES DEL NIÑO (0-3)

Edad	Características
8 meses	El bebé responde a la música y a cualquier otra estimulación acústica, cambiando su posición y modificando su estado de reposo habitual.
18 meses	El bebé reacciona rítmicamente a la música con una actividad total de su cuerpo. Canturreo o canto espontáneo de sílabas. Imita las canciones que escucha, tarareándolas “desafinadamente”.
2 años	Cantar, percutir y moverse son actividades predominantes. Descubrimiento del sentido rítmico (en general, el cerebro “descubre” el cuerpo: caminar, bailar, sentido del ritmo físico). Interés por los instrumentos. Son estímulo para el canto.
2 años y medio	Distingue música del ruido. Se familiariza con canciones y letras sencillas.

TABLA 3. CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVO-MUSICALES DEL NIÑO (3 AÑOS)

Desarrollo musical	Características
Perceptiva	Canta bien un pequeño fragmento
	Reproduce estructuras rítmicas de 3 o 4 elementos
	Diferencia negra y corchea
	Reconoce y quiere reproducir melodías simples
	Voz: la3 – mi3
Expresivo	Control de la motricidad
	Camina, salta y corre guardando el compás

	Sigue la música golpeando con la mano sobre la mesa
	Entona canciones enteras de ámbito reducido. (se sale del tono)
	Desarrollo lingüístico. Descubre ritmo de las palabras. Onomatopeyas.

TABLA 4. CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVO-MUSICALES DEL NIÑO (4 AÑOS)

Desarrollo musical	Características
Perceptiva	No tiene noción de simultaneidad sonora
	Confunde intensidad y velocidad
	Diferencia más rápido y más lento
	Diferencia agudo y grave (relaciona agudo con fino y grave con grueso)
	No compara conscientemente tiempos y partes
	Le gusta la música y la disfruta
	Aumenta la memoria auditiva y el repertorio de canciones.
	Explora objetos sonoros
	Identifica melodías simples
	El juego es la motivación de toda actividad infantil
Expresivo	Expresión de ideas y sentimientos con el cuerpo
	Entonación más afinada. Canta con otros.
	Grupo lleva el mismo ritmo, pero difícil el canto al unísono.
	Ámbito melódico más agudo.
	Le gusta cantar para otros.
	Dramatiza canciones infantiles.
	Juegos simples acompañados de canciones.
	Inventa canciones mientras juega con ámbito de 3 ^a menor
	Gestos y ademanes en las canciones. Se identifica con el tema que interpreta.

TABLA 5. CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVO-MUSICALES DEL NIÑO (5 AÑOS)

Desarrollo musical	Características
Perceptiva	Le gustan ejercicios de concentración rítmica o sonora.
	Ordena y clasifica instrumentos y sonidos.
	Realiza dictados musicales con grafías no convencionales.
Expresivo	Sincroniza movimientos de manos y pies con la música.
	Salta con un pie o dos al son de la música.
	Entona con precisión los tonos entre do y fa.

Reseñas bibliográficas

- Bernal Vázquez, J. (2003). La influencia de la familia en el desarrollo de la musicalidad. *Actas du VIIe Congrès de L'AIFREF*, 1-7 (http://aifref.uqam.ca/actes/pdf_esp/bernal.pdf) (03-04-2009)
- Hargreaves, D. (1998). Música y Desarrollo Psicológico. Barcelona: Editorial Graó.
- Swanwick, K. (1991). *Música, pensamiento y sociedad*. Madrid: Editorial Morata.

i Explorador y científico británico. Sus investigaciones fueron fundamentales para la constitución de la ciencia de la estadística.

ii La psicología diferencial es la disciplina que se ocupa del estudio de las diferencias individuales. Forma parte de la Psicología de la personalidad. Su objeto de estudio sería la descripción, predicción y explicación de la variabilidad interindividual, intergrupal e intraindividual en áreas psicológicas relevantes, con respecto a su origen, manifestación y funcionamiento. A menudo contrapuesta a la psicología general, que se ocupa precisamente del estudio de lo que tenemos los seres humanos en común, se delimita como una de las grandes disciplinas dentro de la psicología. La psicología general usa el método experimental (de ahí que también se la conozca como psicología experimental), basándose en el paradigma E-R (estímulo-respuesta), mientras que la psicología diferencial usa el método correlacional, con el paradigma R-R.

iii Pedagogo y psicólogo francés. Se le considera el padre de los test de inteligencia.

iv Un ejemplo de este tipo de resultados lo encontramos en la siguiente afirmación contrastada: la potencialidad musical se revela a los dos años de la edad, mucho antes que la potencialidad de cualquier área (Scott y Moffett, 1977; Shuter-Dyson, 1986; Shuter-Dyson Y Gabriel, 1981; Stanley Y Benbow, 1986)