

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES

ESCUELA INTERNACIONAL DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA

MENCIÓN NEGOCIO DE LA MÚSICA

ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS SOCIO ECONÓMICOS DE LA EDUCACIÓN MUSICAL INTEGRAL. CASO SISTEMA
EDUCATIVO DOMINICANO - SANTO DOMINGO NORTE

SUSTENTANTE

CLAUDIA IDAYSA HERNÁNDEZ COSTE
MATRÍCULA 16-0956

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE LICENCIADA EN MÚSICA CONTEMPORÁNEA

DIRECTOR
COREY ALLEN

ING. SILVESTRE DE MOYA, ASESORÍA DE PROYECTO
ARQ. MAURICIA DOMÍNGUEZ, ASESORÍA METODOLÓGICA

SANTO DOMINGO, D. N.
REPÚBLICA DOMINICANA
ABRIL 2021

DEDICATORIA

Para mis padres y para Hussein.
Los amo con todo corazón.

Claudia

AGRADECIMIENTOS

A todos los miembros y profesores que conforman la escuela de música de la Universidad Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) los cuales contribuyeron con su educación y conocimiento en mi formación como músico, en especial a: *Silvestre A. De Moya Saba, Corey Allen, Mauricia Domínguez, Hussein Velaides, Tony Hernández, Sisseley Coste, Silvestre J. De Moya Castillo, Federico Méndez, Mayra Peguero, Pengbian Sang, Constantinos Saliaris, Gustavo Rodríguez, Edgar Zambrano, Francisco Caamaño Tawil, Ing. Juan Rosales, Edwin Ovalles Achecar, Fidel Munnigh.*

Agradezco a mis familiares, amigos y profesores quienes han formado parte de este trayecto tan importante en mi vida y que, con su presencia, han influido y aportado mucho a mi crecimiento personal y formación profesional. Mis más sinceros agradecimientos para ustedes.

CONTENIDO

ÍNDICE

MARCO GENERAL.....	7
I. DESCRIPCIÓN.....	9
II. MOTIVACIÓN.....	9
III. JUSTIFICACIÓN.....	9
IV. OBJETIVO GENERAL.....	10
V. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	10
VI. ALCANCES.....	11
VII. METODOLOGÍA.....	11
CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO.....	13
1.1. IMPORTANCIA DE LA MÚSICA EN LA CULTURA.....	15
1.2. BREVE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL.....	16
1.3. APORTES DE LA MÚSICA AL DESARROLLO HUMANO.....	19
1.4. EL CEREBRO Y LA MÚSICA.....	20
1.4.1. FUNCIONES DEL CEREBRO Y LA MÚSICA.....	21
1.4.2. PSICOLOGÍA Y MÚSICA.....	26
1.5. EDUCACIÓN INTEGRAL.....	28
1.5.1. DIFERENCIA ENTRE EDUCACIÓN MUSICAL INTEGRAL Y MUSICOTERAPIA.....	29
1.5.2. MÉTODOS DE EDUCACIÓN MUSICAL INTEGRAL.....	30
1.5.3. ANTECEDENTES DE LOS MÉTODOS ACTIVOS DE EDUCACIÓN MUSICAL INTEGRAL.....	31
1.5.4. MÉTODOS ACTIVOS DE EDUCACIÓN MUSICAL INTEGRAL.....	33
1.5.4.1. MÉTODO ÉMILE JAQUES-DALCROZE.....	33
1.5.4.2. MÉTODO CARL ORFF.....	35
1.5.4.3. MÉTODO ZOLTÁN KODÁLY.....	37
1.5.4.4. MÉTODO EDGAR WILLEMS.....	38
1.5.4.5. MÉTODO MAURICE MARTENOT.....	39
1.5.4.6. MÉTODO SHIN'ICH SUZUKI.....	41
1.5.4.7. MÉTODO YAMAHA.....	42
1.5.4.8. CUADRO COMPARATIVO ENTRE LOS MÉTODOS ACTIVOS DE EDUCACIÓN MUSICAL INTEGRAL.....	44
1.6. LA EDUCACIÓN MUSICAL EN LA REPÚBLICA DOMINICANA.....	45
CAPÍTULO II. MARCO ANALÍTICO.....	49
2.1. LA EDUCACIÓN MUSICAL INTEGRAL A NIVEL MUNDIAL.....	51
2.2. ANTECEDENTES DE LA ENSEÑANZA MUSICAL INTEGRAL EN REPÚBLICA DOMINICANA.....	53
2.3. EL SISTEMA EDUCATIVO DOMINICANO Y LA ENSEÑANZA MUSICAL ACTUAL.....	54
2.4. CASO DE ESTUDIO: SANTO DOMINGO NORTE.....	58
2.4.1. EL SECTOR DE VILLA MELLA.....	59
2.4.1.1. APORTES CULTURALES DEL SECTOR DE VILLA MELLA.....	60

CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	61
CAPÍTULO III. MARCO PROYECTUAL	63
3.1. LA EDUCACIÓN MUSICAL INTEGRAL Y SUS POSIBLES APLICACIONES	65
3.1.1. SECTOR SALUD	65
3.1.2. SECTOR EDUCACIÓN	68
3.2. LA EDUCACIÓN MUSICAL INTEGRAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO DOMINICANO	70
3.3. LA EDUCACIÓN MUSICAL INTEGRAL PARA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL	72
3.4. EMPRENDIMIENTO SOCIAL EN SANTO DOMINGO NORTE, SECTOR DE VILLA MELLA	73
3.5. REFERENTES DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL EN MÚSICA	74
CONCLUSIÓN	78
BIBLIOGRAFÍA	79
ANEXOS	87

MARCO GENERAL

I. DESCRIPCIÓN

Realización de un análisis sobre la importancia de la educación musical integral y el impacto socio económico de su adaptación en el sistema educativo dominicano caso Santo Domingo Norte, así como sus posibles aplicaciones en el sector salud y el sector educativo para proyectos de emprendimiento social.

II. MOTIVACIÓN

La música es una de las artes que más conecta con las personas. Desde temprana edad crecemos con su estímulo al escuchar una canción de cuna, el tema principal de una caricatura, los villancicos de navidad y hasta la melodía del carrito de helados que, al pasar por nuestros hogares, van convirtiéndose en parte importante de nuestros recuerdos de infancia. Todos hemos experimentado la sensación de sentirnos identificados con aquella melodía o ritmo de una canción que influye en nuestro bienestar, cambio de ánimo y felicidad. Sin lugar a duda, la música es uno de los recursos que más fácil puede llegar a nuestros sentimientos, siendo de gran importancia en nuestra cotidianidad.

“La música repercute en el hombre de manera tan potente y magnífica, que puede ser comparada a una lengua universal, cuya claridad y elocuencia supera a todos los idiomas de la tierra”

Arthur Schopenhauer

Para la formación integral, la música ha sido considerada como una herramienta ideal para trabajarla, ya que es un medio natural e importante para el ser humano. La ciencia ha comprobado que su aplicación en el sector salud y en el sector educativo han aportado grandes beneficios, y es por esta razón, que todos los que nos dedicamos a este arte, debemos de promover y destacar su uso como recurso ideal para la educación integral al igual que sus aportes en la salud, principalmente, para que nuestra sociedad tenga conciencia de todo lo que les puede ofrecer.

III. JUSTIFICACIÓN

Estudios neurocientíficos han demostrado como la música puede hacer funcionar ambos hemisferios cerebrales al mismo tiempo, provocando un alto grado de concentración y de conciencia sobre nuestro

cuerpo y capacidad mental. El psicólogo estadounidense Howard Gardner clasifica la música como un tipo de inteligencia la cual es innata en todos los seres humanos. Si ésta inteligencia se refuerza con las diferentes formas de uso de la educación musical integral podríamos ayudar a formar personas integra, empáticas y sensibles. Lo mismo sucede en el caso de la música para la salud, su aplicación en los tratamientos psicológicos y fisiológicos han demostrado ser muy efectivos.

Acercar este medio a la población dominicana podría contribuir con la disminución de la delincuencia, la mejora del pensamiento analítico, el desarrollo de la concentración y el razonamiento, el fomento de las competencias, el buen desempeño social, el valor de la cultura y mucho más. Si se incluyera la educación musical integral en el currículo escolar del sistema educativo dominicano se pudiera actualizar la forma de educación en nuestro país, ya que los aportes generados por la educación integral musical, están dentro de lo que es, la educación básica de calidad. Es por esto, que es importante, plantear sus posibles formas de uso, para ayudar a crear conciencia sobre todos sus beneficios que, a largo plazo, mejorarían el futuro de los ciudadanos que conforman nuestra sociedad.

IV. OBJETIVO GENERAL

Analizar el impacto socio económico que genera la educación musical integral, estudiando el caso del sistema educativo dominicano caso Santo Domingo Norte, al igual que sus diferentes aplicaciones en el sector educativo y el sector salud, como posible propuesta para proyectos de emprendimiento social.

V. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Describir por qué es importante la música en la cultura.
- Realizar un breve recuento sobre la historia de la educación musical occidental.
- Analizar como el cerebro humano procesa y entiende la música.
- Evaluar los efectos de la música en el comportamiento fisiológico y psicológico humano.
- Nombrar los beneficios que otorga la educación musical integral a la educación general de las personas.
- Describir algunos de los aspectos históricos relevantes sobre la educación integral y la educación musical en República Dominicana.

- Verificar que tanto se valora la educación musical en el sistema educativo dominicano.
- Presentar algunas de las posibles aplicaciones de la educación musical integral en la salud y educación.
- Exponer como la educación musical integral puede ser utilizada en proyectos de emprendimiento social.

VI. ALCANCES

El análisis sobre los impactos socio económicos de la educación musical integral, caso sistema educativo dominicano, Santo Domingo Norte, esta sustentado por una investigación académica a partir de la consulta bibliográfica que confirma la importancia del uso de la educación musical para la formación integral y su aplicación en el sector salud. Así como una recopilación de datos que demuestren sus aportes al crecimiento y desarrollo humano, también habrá información histórica de investigaciones antropológicas que se consideren relevantes sobre la trascendencia de la música en la evolución y crecimiento de la cultura en las sociedades.

Se explicará en que consisten los métodos de educación musical integral: Orff, Dalcroze, Kodály, Willems, Martenot, Suzuki y Yamaha, los cuales serán definidos y estarán acompañados de una breve biografía de sus creadores. Así como también, un cuadro comparativo entre cada uno de estos métodos. Este análisis también estudia el currículo académico del sistema educativo dominicano con el propósito de detectar como se enseña la materia de música en las escuelas públicas. Se verán presentadas algunas de las diferentes formas de uso de la educación musical integral en el sector educación y el sector salud, mostrando sus aportes en estas áreas con el fin de que sean aplicables para proyectos de emprendimiento social.

VII. METODOLOGÍA

Se utiliza la metodología descriptiva y la metodología explicativa. Estas consisten en identificar el fenómeno a estudiar para plantear los problemas y las soluciones. También se recurre al uso de las siguientes técnicas de investigación dentro de las metodologías a utilizar:

1. Investigación bibliográfica.
2. Esquemas y Gráficos.
3. Comparaciones y observaciones.
4. Fotos.

INTRODUCCIÓN

La investigación realizada para este proyecto de grado, tuvo como finalidad, poder reunir la información necesaria para presentar un análisis sobre los impactos socio económicos que puede generar la educación musical en la formación integral y en la salud, determinando su importancia y aplicación, en especial a una temprana edad. Los datos encontrados en esta investigación, demuestran la relevante presencia de la música en la historia de la humanidad desde sus aportes al desarrollo formativo, fisiológico, psicológico y cultural. También, se nombran, los principales métodos de educación musical integral que fueron diseñados para ser utilizados como herramienta educativa en el aula, al igual que la demostración de su valor e incidencia en la educación en general y en la salud.

Se mencionan algunos datos históricos que se han considerado relevantes para esta investigación, sobre la educación musical en República Dominicana, al igual que el análisis del programa de las escuelas públicas de nuestro país, enfocándose en la materia de educación musical. Se ha planteado la idea de que el uso de la música para la educación integral no se encuentra presente en el programa académico escolar ni en la educación musical en general, por lo tanto, se justifica que su implementación en las escuelas públicas de nuestro país, podría ayudar a fomentar una mejor educación a nivel nacional. Se ha identificado a Santo Domingo Norte como la región con mayor importancia económica cultural y social, en donde se podrían proponer, proyectos de emprendimiento social enfocados en la aplicación de la música en el sector salud y en el sector educación. También, se plantean las posibles alternativas de su uso, en situaciones específicas de estos dos sectores, con el propósito de presentar la importancia de utilizarla como alternativa para proyectos de emprendimiento social. Finalmente, se nombran algunos referentes de proyectos, enfocados en música, y que han sido desarrollados en diferentes países a nivel mundial.

CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO

1.1. IMPORTANCIA DE LA MÚSICA EN LA CULTURA

La cultura es la recopilación de costumbres, tradiciones, creencias y manifestaciones que han surgido por la interacción social de una comunidad influenciada por su situación general (económica, social, histórica) y su localización geográfica. La música es una manifestación de expresión, y, por lo tanto, la identidad colectiva de los pueblos se verá reflejada a través de canciones, ritmos y melodías las cuales pasarán de generación tras generación. Estas, irán estableciendo patrones musicales específicos que se convertirán en la música exclusiva de donde haya sido originada¹.

Figura 1. Fuente: IG Taylor. Músicos tocando tambores en Zimbabwe. África del Sur. (1997)

Figura 2. Fuente: Ebrahim Al-Haji. Hombre tocando el violín tradicional de la música sudanesa. África del Norte. (2017)

Cada país posee su propia música y, ésta, puede llegar a ser de diferentes tipos dependiendo de su localización y región. Un ejemplo de esto es el caso de África del Norte y África del Sur. África del Norte tiene influencias musulmanas, por lo tanto, tiene características de la música oriental, tales como: forma solística y monofónica, con muy poco acompañamiento y melodías basadas en la escala pentatónica (cinco notas) y heptatónicas (siete notas). Mientras que, en África del Sur, la música tiene elementos que también son utilizados en occidente tales como: el uso de terceras mayores y menores, la polifonía, grupos de instrumentos musicales con percusión marcada y acompañamiento de voz fuerte².

La música, ha servido como medio transitor para la herencia cultural³ y también, ha sido la muestra cultural de cada país. Por lo tanto, puede funcionar como vehículo para la interculturalidad.

¹ Jaime Hormigos Ruíz. (2010) Distribución musical en la sociedad de consumo. La creación de identidades culturales a través del sonido. Revista científica de Educomunicación. No.34, v. XVII, 2010. Páginas. 91-98.

² Jaime Hormigos Ruíz. (2010) Distribución musical en la sociedad de consumo. La creación de identidades culturales a través del sonido. Revista científica de Educomunicación. No.34, v. XVII, 2010. Páginas. 91-98.

³ Edgardo Civalero. (2007) *Traditional games, music and oral tradition intangible tools in multicultural libraries. National University of Córdoba. Argentina.* Página 3.

Es posible transmitir valores, conocimientos, emociones e ideologías de manera no verbal, creando relaciones y vínculos entre culturas hasta llegar a aprender e influenciarse mutuamente⁴. La notación musical ha sido un precedente importante para la interculturalidad ya que ha contribuido a que sea posible enseñar la música de siglos pasados y traspasarla entre los continentes⁵.

1.2. BREVE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL

La educación musical surge por la necesidad de enseñar y preservar las ideas musicales creadas por los individuos de una comunidad. Durante el periodo prehistórico se desconoce algún tipo de escritura musical, es por esto que podemos decir, que la información era traspasada de padres a hijos y de generación tras generación⁶.

De las antiguas civilizaciones, los egipcios demostraron un gran interés por la música. Algunos escritos y pinturas incluyen la presencia de instrumentos musicales en sus rituales y reuniones sociales. También, existen transcripciones de música egipcia. La lira, fue un instrumento muy popular ya que era asociada con el dios de la luz, Apolo. Para los egipcios aprender a tocar la lira era muy importante ya que se hacían competencias de virtuosismo y se realizaban conciertos de este instrumento⁷. Los grandes filósofos griegos: Aristóteles, Platón y Pitágoras definían el arte musical como un medio de expresión conectado con el razonamiento y las emociones, que servía para el equilibrio y desarrollo humano. Pitágoras aplicó los principios matemáticos para poder entender y enseñar música. Es en este período que se crea la escala musical y las primeras formas de notación musical⁸. A pesar de este avance se sigue utilizando como prioridad el aprendizaje oral, la memoria y la improvisación. Los romanos heredaron muchas de las costumbres y tradiciones egipcias y, por esta razón, crearon centros dedicados a la enseñanza musical⁹.

⁴ María del Mar Bernabé Villodre (2012). La comunicación intercultural a través de la música. Revista Digital del Centro del Profesorado Cuevas-Olula (Almería) Vol. 5. No 10. Páginas 90-95.

⁵ John A. Sloboda. (1985) La mente musical. La psicología cognitiva de la música. Editorial Antonio Machado Castellano. Edición 2012. Páginas 358-374.

⁶ Edgardo Civallero. *Traditional games, music and oral tradition intangible tools in multicultural libraries. National University of Córdoba*. Argentina. Página 1.

⁷ J. Peter Burkholder, Donald Jay Grout, Claude V. Palisca. (2014) *A History of Western Music. W.W. Norton & Company New York – Londres*. Página 10.

⁸ J. Peter Burkholder, Donald Jay Grout, Claude V. Palisca. (2014) *A History of Western Music. W.W. Norton & Company New York – Londres*. Página 13.

⁹ Ángeles Sarget Ros. (2000) Perspectiva Histórica de la Educación Musical. Revista de la Facultad de Educación de Albacete. No15. Página 118.

En la Edad Media ocurren muchos avances en la comprensión y el estudio de la música. En gran parte de Europa la religión cristiana es predominante, lo cual influye en la cultura y la vida medieval. La iglesia utiliza la música para la liturgia y esta era estrictamente estudiada en las escuelas monásticas y catedralicias, las cuales se multiplican cada vez más y se enseña el canto llano. Estas escuelas, se convertirán en universidades medievales que tendrán un programa musical para el aprendizaje de los cantos religiosos. Los juglares y trovadores mantenían las tradiciones musicales por medio de canciones, danzas, poesía y juegos, traspasadas de antiguas generaciones. Esta música era considerada pagana y no fue tan documentada como la música religiosa cristiana ya que estaba prohibida por la iglesia. Sin embargo, la corte apoya este tipo de música manteniendo económicamente a sus representantes.

Grandes avances surgen durante la edad media, como el nacimiento de la polifonía, la organización de la forma musical, nuevos valores de las notas, desarrollo de la armonía, desarrollo del timbre, la afinación entre otros. Estos avances ayudaron a sentar las bases para el estudio de la música en la actualidad. Durante el Renacimiento surge el enciclopedismo, el cual busca dar sentido intelectual a todo lo anterior. La música es estudiada desde un punto de vista más científico. Se reexamina la filosofía de la antigüedad clásica con los escritos griegos y romanos, y se vuelven a retomar conceptos y pensamientos humanistas de la música como arte liberal. También, surge la iglesia protestante de Martin Lutero, que refuerza la apreciación de la música en el ámbito educativo. En Alemania las escuelas comienzan a enseñar canto a toda la población y en cada pueblo existe un coro de la iglesia. El estudio de la música era adquirido en academias o liceos que evolucionaron a convertirse en conservatorios¹⁰.

Por mucho tiempo la educación musical estaba concentrada entre la iglesia y la corte, estos, servían como mecenas y apoyaban todo lo que giraba en torno a la música. Pero siglos más adelante, con el nacimiento de la ópera, el interés por la música de la clase burguesa, aumenta, lo cual conlleva a la separación de la música con la iglesia y la corte dando paso a otros estilos musicales como la zarzuela, la música de cámara, la sinfonía entre otros. De igual forma, los grandes maestros compositores e instrumentistas de la época, se dedican a la enseñanza dando clases privadas y clases magistrales. También, en el siglo XVI nace la imprenta, esta nueva tecnología masifica las partituras de música.

¹⁰ Ángeles Sarget Ros. (2000) Perspectiva Histórica de la Educación Musical. Revista de la Facultad de Educación de Albacete. No15. Páginas 117-128.

Las piezas musicales pasan a ser estudiadas por personas fuera del ámbito profesional. Los *Ospedale* en Venecia, Italia. Eran hospitales donde se les enseñaba música a los niños huérfanos y a los niños internos.

Durante el siglo XVIII y XIX el virtuosismo y la música para piano se desarrollan y la música instrumental predomina. En este período la educación musical se formaliza cuando ya existen los primeros conservatorios de música como el Conservatorio de París y de Milán¹¹.

Figura 3. Fuente: Paolobon140. Conservatorio de Música de Milán Giuseppe Verdi. Fundado en 1807. (2020)

El enfoque de la educación obtiene un giro importante durante los inicios del siglo XX cuando una nueva corriente pedagógica se implementa en la enseñanza musical con el surgimiento de la “Escuela Nueva”. Este movimiento educativo basaba su doctrina en una educación del presente y no del futuro. Con este nuevo pensamiento se adopta la idea de la enseñanza centrada en la espontaneidad de los niños ayudando a fortalecer su actividad, libertad y autonomía. El sentido y aporte psicológico en la pedagogía en general, de este momento, crea nuevas posibilidades para el uso de la música, otorgando la oportunidad de ser utilizada en el aula como herramienta para promover una educación de valores con un enfoque muy diferente a las antiguas formas de la enseñanza musical tradicional¹².

La Escuela Nueva surge como una consecuencia del período de entre guerras mundiales, esto conllevó a una reforma pedagógica la cual creía en la libertad educativa e igualitaria¹³. La educación general es impactada por los ideales de esta corriente que favorece el alcance de la educación musical ya que acerca aun más el uso de la música a las personas y como herramienta para el desarrollo humano. Es por esto que surgen los métodos activos de educación musical, que enfocan su enseñanza con un programa basado en la formación integral de las personas en especial la de los niños y adolescentes¹⁴.

¹¹ Ángeles Sarget Ros. (2000) Perspectiva Histórica de la Educación Musical. Revista de la Facultad de Educación de Albacete. No15. Páginas 117-128.

¹² Patricia Sabbatella Riccardi (2006) Intervención musical en el alumno con necesidades educativas especiales: delimitaciones conceptuales desde la pedagogía musical y la musicoterapia. Universidad de Cádiz. Página 125.

¹³ Emilio García García. (1991) Los modelos educativos, en torno a la vieja polémica Escuela Nueva frente a Escuela Tradicional. No3. Página 27.

¹⁴ Cecilia Jorquera Jaramillo. (2004) Métodos históricos o activos en educación musical. Revista electrónica LEEME. No14. Páginas 12-15.

1.3. APORTES DE LA MÚSICA AL DESARROLLO HUMANO

Hasta el momento no se conoce alguna civilización que no haya utilizado la manifestación musical en su desarrollo. En diversos estudios antropológicos se han encontrado instrumentos musicales con más de 40,000 años de antigüedad. Esto demuestra que ha estado presente en el ser humano desde sus inicios¹⁵. Sin la música, quizás el hombre no hubiera evolucionado de la forma como lo ha hecho. Su uso pudo haber estado relacionado con la supervivencia. Desde la prehistoria hasta la actualidad, sigue estando presente en nuestras vidas y no ha dejado de ser igual o de menor importancia.

El científico y psicólogo cognitivo Steven Pinker plantea que la música pudo haber funcionado como medio de transición para la creación del lenguaje. Aún defendiendo esto, él, y muchos otros investigadores, han declarado que ésta, no tuvo ninguna trascendencia significativa en el desarrollo humano. Sin embargo, otros investigadores están a favor de que la música si ha sido de gran importancia. El neurocientífico y músico Daniel J. Levitin, describe como Darwin plantea en su libro “El origen de las especies” que el hombre primitivo utilizó la música para la selección sexual¹⁶. También, la investigadora Ellen Dissanayake propuso en 1992, que una de las razones evolutivas de la hominización era formar lazos familiares entre madre e hijos o entre los miembros de una comunidad utilizando la vocalización, movimientos corporales y expresiones faciales¹⁷.

La música y el lenguaje pueden ser comparados, aunque sus recursos de expresión sean diferentes. Los niños aprenden a hablar por su capacidad de escuchar las entonaciones y ritmos de como suenan las palabras y por el uso de

Figura 4. Fuente: José-Manuel Benito. Replica de la flauta paleolítica más antigua. Suavia, Alemania. (2007).

la lógica¹⁸. Podríamos decir, que uno de los procesos de aprender el habla, es la escucha de los sonidos del idioma materno; e incluso, pueden llegar a cantar melodías antes que a

¹⁵ J. Peter Burkholder, Donald Jay Grout, Claude V. Palisca. (2014) *A History of Western Music*. W.W. Norton & Company New York – Londres. Página 5.

¹⁶ Daniel J. Levitin. (2008) *Tu Cerebro y la Música*. Edición (2018) RBA libros, S.A. Página 263-264.

¹⁷ Ellen Dissanayake (2000) *The Origins of Music, Antecedents of the Temporal Arts in Early Mother- Infant Interaction*. Página 2-5.

¹⁸ Daniel J. Levitin. (2008) *Tu Cerebro y la Música*. Edición (2018) RBA libros, S.A. Página 278.

emitir una palabra¹⁹. Las relaciones sociales que genera la música por la colaboración entre los seres humanos ha sido un aporte importante para el desarrollo social al igual que compartir la experiencia musical como espectador y como creador. También, pudo haber servido para entrenar y preparar al hombre para el habla a través del cambio de turnos y de seguir patrones y repeticiones musicales²⁰.

La cognición es el proceso de razonamiento por el cual las personas adquieren conocimientos del mundo que le rodea, a través de la percepción de los sentidos²¹. La música activa todos los procesos cognitivos, por lo tanto, pudo haber ayudado a desarrollar evolutivamente la cognición en el ser humano²².

1.4. EL CEREBRO Y LA MÚSICA

Podemos decir que una parte del desarrollo cerebral humano se debe a la expresión musical ya que ésta, provoca la organización de pensamientos, así que pudo haber contribuido en la formación evolutiva del cerebro²³.

El cerebro es el órgano que controla y activa las funciones vitales, cognitivas y emocionales del ser humano. Es el encargado de darnos conciencia sobre nuestro entorno y nuestro propio cuerpo al igual que nuestra personalidad, recuerdos y creencias. Es el órgano que nos dio la posibilidad de separarnos de los animales. La música es una creación del hombre, por lo tanto, se ha valido del cerebro para su desarrollo. Dentro de la creación musical es primordial la creatividad y la inteligencia. Un músico debe hacer uso constante de estos dos pensamientos los cuales involucran un alto grado de razonamiento y concentración²⁴.

Los beneficios que otorga la música al ejercicio mental son bastante amplios. Es por esta razón que la etapa inicial del crecimiento de un niño resulta ser favorable, ejercitar el cerebro con música, ya sea escuchándola, interpretándola o creándola. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de

¹⁹ Karla María Reynoso Vargas. (2009) La educación musical y su impacto en el desarrollo. Página 58-59.

²⁰ Daniel J. Levitin. (2008) Tu Cerebro y la Música. Edición (2018) RBA libros, S.A. Página 275.

²¹ Manuel Rivas Navarro. (2008) Procesos cognitivos y aprendizaje significativo. Consejería de educación Comunidad de Madrid. Página 66.

²² Daniel J. Levitin. (2008) Tu Cerebro y la Música. Edición (2018) RBA libros, S.A. Página 278.

²³ Luis Fornazzari. (2008) El papel del arte como protector de las funciones cerebrales. La música, la Pintura y la escritura facilitan la capacidad de reserva cerebral. Revista Mexicana de Neurociencia. Página 155.

²⁴ Claudia Tobar. (2013) Beneficios de la música en el aprendizaje. Revista EducAcción. Página 35.

reorganizarse. Esta tiene una mayor preponderancia en los primeros 20 años de vida de un individuo²⁵. Si podemos implementar una correcta educación musical en esta etapa, es muy probable que el niño haya adquirido un desarrollo neuronal de organizar mejor sus ideas.

La estimulación emocional que provoca la música en nuestro cerebro puede servir como instrumento para su rehabilitación ante cualquier trastorno fisiológico y psicológico en los humanos²⁶. También, la actividad motora que ocurre en el cuerpo al producir un sonido musical, desarrolla la psicomotricidad en los niños y en los adultos²⁷. Los psicólogos han utilizado la música como terapia para el reforzamiento del equilibrio psíquico, con el objetivo de mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Los cambios de conducta que ocurren al escuchar música han sido analizados por los científicos para el estudio de la salud y el entendimiento del comportamiento humano²⁸.

1.4.1. FUNCIONES DEL CEREBRO Y LA MÚSICA

Desde que nacemos contamos con todas las herramientas necesarias para poder asimilar y procesar el pensamiento musical. Este pensamiento, surge por una cantidad de sucesos mentales que involucran áreas del cerebro tales como: la corteza auditiva, la corteza motora, el cerebelo y las áreas corticales y subcorticales. Los circuitos neuronales conectan las ideas entre cada una de estas áreas.

El oído es un órgano sensorial que recibe los sonidos por medio de vibraciones que transitan por sus diferentes partes interiores: el tímpano y los huesos el yunque, martillo y estribo. Estos, vibran con las ondas sonoras y conducen el sonido hacia la cóclea. Dentro de la cóclea se produce una sustancia química que envía la información sonora hacia el nervio auditivo que sirve como pasaje para llegar a la corteza o centro auditivo del cerebro²⁹. A partir de ahí, los circuitos neuronales reparten la información entre los dos hemisferios cerebrales.

²⁵ Bertha Marlen Velásquez Burgos, Nahyr Remolina de Cleves, María Graciela Calle Márquez. (2009) El Cerebro que aprende. Tabula Rasa, Revista de Humanidades. No 11. Página 334.

²⁶ Gema Soria-Urios, Pablo Duque, José M. García- Moreno. (2011) Música y Cerebro. Revista Neurol. Página 739.

²⁷ Ana María Botella Nicolás. (2006) Música y Psicomotricidad. Revista Iberoamericana de Psicomotricidad y Técnicas Corporales. No 21. Página 215.

²⁸ Pilar Alamanzar Martínez. (2003) La terapia musical como intervención enfermera. Revista Enfermería Global. No 2. Pagina 1-8.

²⁹ Josefa Lacárceles Moreno. (2003) Psicología de la Música y emoción musical. Universidad de Murcia. Página 215.

A continuación, nombraremos algunas de las zonas del cerebro que se encargan de asimilar las diferentes partes elementales de la música:

El ritmo³⁰. El cerebro asimila el ritmo en la zona bulbar o bulbo raquídeo. Esta área cerebral, es la que procesa la acción de movimiento. Los circuitos nerviosos transfieren la información y es aquí, donde se toma la decisión de movimiento y se procede a ser ejecutado por el cuerpo.

La melodía³¹. Es la parte musical que transmite el mensaje afectivo, despertando sentimientos y emociones cuando escuchamos música. El área del cerebro encargado de procesar las emociones se encuentra en el Diencefalo específicamente en el área del Tálamo. Aquí, se seleccionan los datos obtenidos de los órganos sensoriales hasta provocar las emociones.

La armonía³². Es asimilada por toda la zona cortical del cerebro. Mientras más compleja es la armonía más es el uso de la inteligencia, lo cual requiere de un alto nivel de actividad mental.

Está comprobado, que la música relaciona entre sí todas las áreas cerebrales. Un ejemplo de esto es el canto. Cuando cantamos, debemos hacer uso de las palabras y al mismo tiempo expresar sentimientos. Para producir las palabras se requiere del lenguaje. Éste se encuentra en el área de Broca localizada en el hemisferio cerebral izquierdo. Así mismo, el hemisferio cerebral derecho, se encarga de procesar la entonación y la expresión de las emociones. Esto demuestra como trabajan simultáneamente ambos hemisferios haciendo posible la interpretación musical³³.

Los músicos, se dedican a desarrollar las capacidades interpretativas de su instrumento³⁴. Al ser nuestro cerebro capaz de adaptarse a nuestras necesidades particulares, el músico logra utilizar áreas cerebrales de las que una persona normal no utiliza de manera simultánea. Según estudios neurocientíficos, un músico posee un cuerpo calloso de mayor tamaño que el de una persona que no es músico, esto significa

³⁰ Secuencia de sonidos que ocurren de manera periódica en un tiempo determinado.

³¹ Secuencia de sonidos musicales que, al ser combinados con el ritmo, generan una frase musical.

³² Secuencia de acordes musicales relacionados entre sí, que dan como resultado la estructura de una canción o pieza musical.

³³ Josefa Lacárceles Moreno. (2003) Psicología de la Música y emoción musical. Universidad de Murcia. Página 215-218.

³⁴ Jaume Rosseti Llobet, George Odum. (2010) El cuerpo del músico. Manual de mantenimiento para un máximo rendimiento. Página 5.

que la transferencia interhemisférica es mucho más rápida y más activa. También, se ha comprobado una mayor acumulación de materia gris en las áreas motoras, auditivas y visuoespaciales³⁵.

Las neuronas espejales o neuronas espejo, provocan la acción de una actividad al observar o imaginar a otros realizando dicha acción³⁶. Un músico profesional, al escuchar una pieza que conoce, activa las áreas cerebrales del lóbulo temporal, lóbulo frontal y las áreas motoras al igual que las neuronas espejales, y esto es un indicador de que, a parte de escuchar, se encuentra interpretando la pieza en su imaginación. Mientras que una persona que no es músico, solo activa el lóbulo temporal relacionado con el procesamiento auditivo³⁷.

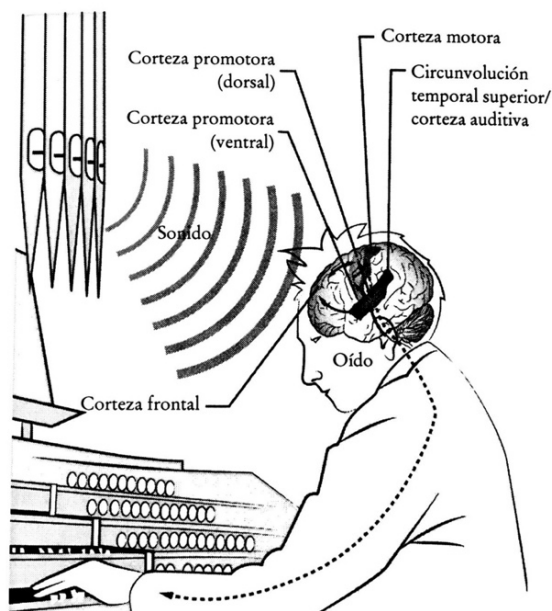

Figura 5. Fuente: Las Neuronas Encantadas. (2014) El cerebro y la música. Autores: Pierre Boulez, Jean-Pierre Changeux y Philippe Manoury. Página 105.

Estudios realizados entre niños de 5 y 7 años

de edad, que iniciaron un entrenamiento musical de 14 meses, comparados con otros niños de la misma edad que no estudiaron música durante el mismo tiempo, mostraron cambios positivos en la motricidad fina y la discriminación auditiva. También, se realizaron estudios entre niños de 9 a 11 años de edad que tenían 4 años aprendiendo un instrumento musical con niños que no estudiaban música y se pudo detectar, un incremento de formulación de materia gris en la corteza sensorio-motora y en el lóbulo occipital bilateral. Con estos estudios se demuestra que la práctica musical, a largo plazo, incita el desarrollo neuronal y de las actividades cerebrales³⁸.

³⁵ Gema Soria-Urios, Pablo Duque, José M. García- Moreno. Música y cerebro. (2011) Evidencias cerebrales del entrenamiento musical. Página 745.

³⁶ Daniel J. Levitin. (2008) Tu Cerebro y la Música. Edición (2018) RBA libros, S.A. Página 284.

³⁷ Gema Soria-Urios, Pablo Duque, José M. García- Moreno. Música y cerebro. (2011) Evidencias cerebrales del entrenamiento musical. Página 745.

³⁸ Gema Soria-Urios, Pablo Duque, José M. García- Moreno. Música y cerebro. (2011) Evidencias cerebrales del entrenamiento musical. Página 743.

Una persona puede explorar todas sus capacidades cerebrales con la práctica musical. Cuando iniciamos la música a una edad temprana podemos eficientizar y ayudar a formar: la disciplina, la colaboración en equipo, el autocontrol, la autoestima, la psicomotricidad, la agilidad mental y capacidad de reacción, la sensibilidad afectiva, el ejercicio de la memoria, la imaginación creadora, la audición relativa, la apreciación cultural y mucho más. También, la capacidad de concentración que genera estudiar música, puede mejorar el déficit de atención³⁹.

Está demostrado que el oído es el órgano sensorial que provoca más estímulos en el ser humano. Ocupando el 50% en comparación con la vista, el gusto, el olfato y el tacto⁴⁰. En la primera infancia (0 - 5 años) las neuronas de un niño son bastantes, y estas, se encuentran en la espera de ser estimuladas para poder crear redes neuronales. Si estas no son estimuladas debidamente pueden atrofiarse hasta desaparecer. La música es un buen medio para poder provocar la estimulación neuronal en los niños. Esta estimulación, puede desarrollar en ellos la concentración, que conllevará, a una mejora del pensamiento analítico y a potencializar el aprendizaje bilingüe⁴¹. La intención de utilizar la música como medio para la mejora de las habilidades y del desarrollo del comportamiento humano demuestra ser, bastante efectivo ya que influye tanto en aspectos fisiológicos como psicológicos.

En el siguiente gráfico se muestran los principales centros computacionales que utiliza el cerebro para la música. La imagen a la izquierda, es la parte frontal izquierda del cerebro, mientras que la derecha muestra un corte interior lateral izquierdo, donde se pueden apreciar las áreas internas que componen el cerebro. Se nombrarán las zonas con mayor relevancia en cuanto al análisis de la actividad mental musical.

³⁹Alberto Acebes-de Pablo. (2016) El alumnado de primaria con trastorno por déficit de atención/hiperactividad. La musicoterapia como herramienta integradora dentro del contexto del aula musical. Página 2.

⁴⁰ Josefa Lacárcel Moreno. (2003) Psicología de la Música y emoción musical. Universidad de Murcia. Página 215-218.

⁴¹ V. Alonso y M.A. Bermell. La música como instrumento de evaluación con niños hiperactivos. Página 84.

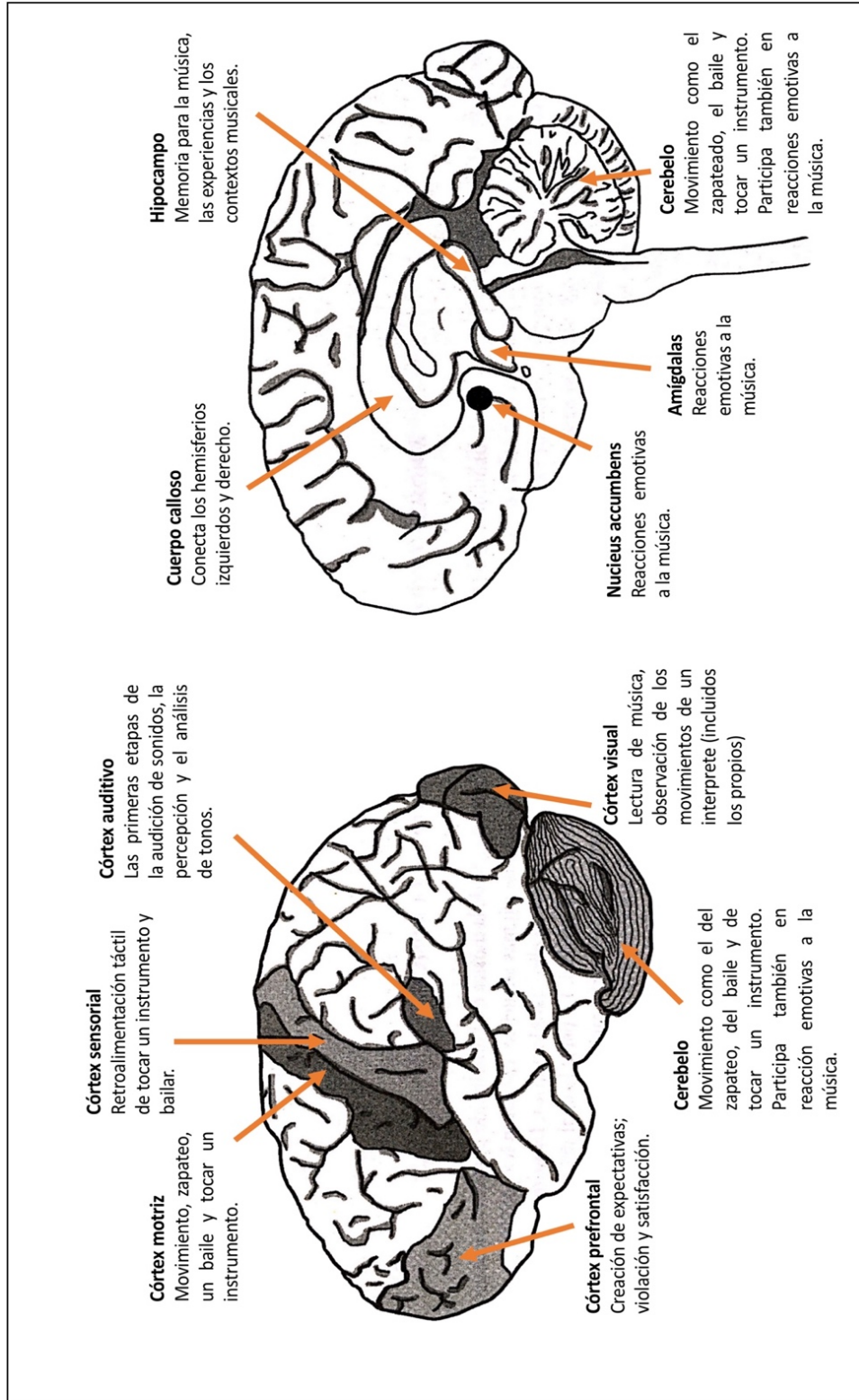

Figura 6.

Principales centros computacionales del cerebro para la música.

Daniel J. Levitin. (2008) Tu Cerebro y la Música. Edición (2018) RBA libros, S.A. Página 288 – 289.

1.4.2. PSICOLOGÍA Y MÚSICA

La psicología es el estudio de la conducta humana, por lo tanto, la música es el resultado de la conducta de expresión y comunicación. Por mucho tiempo la música fue estudiada desde una perspectiva psicológica realizando pruebas psicométricas para medir las aptitudes musicales en las personas. Hoy en día el enfoque es diferente, ya que los estudios se han concentrado en determinar como la mente humana responde, controla, interpreta y evalúa la música⁴².

Cuando escuchamos música percibimos y generamos emociones, provocando estímulos en nuestro cuerpo. La dopamina⁴³ es generada en el cerebro y es por esta razón que sentimos placer al escuchar música. Al vernos afectados emocionalmente por ella, psicológicamente estamos siendo influenciados y por lo tanto modifica nuestro estado de ánimo.

El estudio sobre como la música influye en el comportamiento de los seres humanos, se le llama Psicomusicología o Psicología de la música. Esta área abarca varias vertientes tales como: audiología, la acústica, la musicoterapia, la musicología y la

Disciplina	Contribución a la psicología de la música
Sociología	Respuestas individuales al contexto global, cultura, según edad, raza, genero, etc... Influencia de los medios de comunicación.
Antropología	Cualquier persona en cualquier época en cualquier sitio está envuelta de música. Diversas formas de organizar la música y su influencia en la humanidad.
Biología	Potencial musical en todos los seres humanos, relación entre música y cuerpo, sus sentidos e indicadores físicos.
Filosofía	Naturaleza y significado de la música, comprensión de la belleza y respuestas emocionales.
Física	Estudio de las bases del sonido (acústica), arquitectura, análisis de los instrumentos musicales.
Psicología	Análisis de la percepción y cognición musical, personalidad, miedo escénico, terapias musicales, habilidades musicales, enseñanza y aprendizaje musical.
Educación	Modelos pedagógicos, métodos de enseñanza.
Música	Desarrollo y preservación del folklore, estudios de la estructura musical. Creatividad.

Tabla 1. Fuente: Gráfico: De la psicología de la música a la cognición musical: Historia de una disciplina ausente en los conservatorios. Autor: Basilio Fernández Morante, apuntes obtenidos de: *Music Psychology and music Education, ¿What is the connection?* D. A. Hodges, 2003

⁴² Basilio Fernández Morante y Jorge García Orozco. (2015) De la psicología de la música a la cognición musical. Revista ARTEDUCA. No 10. Página 3.

⁴³ Sustancia química cerebral encargada del placer.

educación musical⁴⁴. En el gráfico de la página anterior, se muestran los aportes del estudio de la música, desde una perspectiva psicológica en diversas disciplinas.

Las investigaciones realizadas sobre la psicología de la música han aportado nuevos conocimientos en las áreas de la musicoterapia y la educación musical. Estas investigaciones han podido profundizar en los siguientes tópicos:

- Neurología, fisiología y biología de la percepción musical.
- Fenómenos acústicos y psicofísicos de forma grupal o individual.
- Psicología cognitiva del lenguaje musical sobre niveles de edad.
- Evolución del desarrollo de habilidades musicales.
- Psicología social sobre aspectos estéticos y afectivos al escuchar música.
- Implicaciones sobre el aprendizaje musical.
- Entre otros⁴⁵.

El comportamiento humano, ante la música, puede ser observado desde su aspecto individual, grupal y en la sociedad. En el aspecto individual ha servido como recurso para poder expresar sentimientos y emociones. También, ha mostrado efectividad para cambiar el ánimo o motivar a la actividad física como el baile. En el aspecto grupal, la música, ayuda a compartir sentimientos y crear lazos de empatía entre las personas. Esto es evidente en la música de juegos ya que permite realizar actividades en conjunto y en el tiempo presente. En el aspecto social cumple con el papel de ser representada de manera simbólica⁴⁶. Esto va a depender del grado de significado que tenga dicha música en la cultura de una sociedad o de un grupo determinado. Por esta razón, la música siempre ha estado presente en los actos religiosos, de rebelión, de patriotismo y la muerte⁴⁷.

⁴⁴ David Hargreaves. (1998) Música y desarrollo psicológico. Página 15.

⁴⁵ Basilio Fernández Morante y Jorge García Orozco. (2015) De la psicología de la música a la cognición musical: Historia de una disciplina ausente en los conservatorios. Página 6.

⁴⁶ D. Jaime Hormigos Ruíz. (2007) Música y sociedad. Análisis sociológico de la cultura musical de la postmodernidad. Tesis doctoral. Página 35

⁴⁷ Susan Hallam. (2006) *Music Psychology in education. The Bedford Way Paper Series*. Página 5.

Es importante diferenciar el enfoque de la educación musical integral entre la educación musical académica, ya que ambas, abarcan el análisis de la música desde perspectivas diferentes. La educación musical integral esta centrada en los efectos que ocasiona la música en al comportamiento humano. Este concepto ha sido implementado también, en la musicoterapia. Pero, en la educación musical académica, se estudia la música con el propósito de seguir un currículo y de perfeccionar la ejecución de un instrumento⁴⁸. Cabe destacar que el estudio psicológico de la música, sigue estando ausente en los conservatorios, demostrando que existe una deficiencia general sobre los conocimientos de los músicos en como afecta la música al comportamiento general humano⁴⁹.

1.5. EDUCACIÓN INTEGRAL

La educación integral es aquella que trabaja en su totalidad, los aspectos que afianzan mejor las habilidades básicas y necesarias para desenvolvemos en la vida. Alguno de los aspectos que abarca son:

- Social
- Emocional
- Afectivo
- Conductual
- Intelectual
- Creatividad
- Relaciones interpersonales
- Entre otros

También, utiliza el estudio de la cultura, la ciencia, el medioambiente, el arte, las matemáticas, la psicología y muchos más, para poder cumplir con educar de manera integral a los individuos. La música trabaja de manera holística⁵⁰ las funciones físicas y cognitivas de nuestro cuerpo, lo cual resulta ser una herramienta ideal para la educación integral. Los estudios neurocientíficos actuales, han podido comprobar, como puede estimular todas las capacidades y funciones cerebrales. Esto nos deja claro que utilizar la música como herramienta para la formación y educación integral, en especial a una temprana

⁴⁸ Ma. Carmen Benedito Monleón. (2010) Reflexión en torno a la utilidad de la música en la terapia psicológica con adolescentes. Revista Española de Pediatría. Página 138.

⁴⁹ Basilio Fernández Morante y Jorge García Orozco. (2015) De la psicología de la música a la cognición musical: Historia de una disciplina ausente en los conservatorios. Página 1-22.

⁵⁰ Se refiere a trabajar un todo, de manera general un tema específico.

edad, es un medio importante para cumplir con el propósito de mejorar y desarrollar las habilidades que pueden llegar a tener las personas.

1.5.1. DIFERENCIA ENTRE EDUCACIÓN MUSICAL INTEGRAL Y MUSICOTERAPIA

La musicoterapia es una consecuencia de la educación musical integral. Históricamente, los métodos de educación musical integral (*Pedagogía Musical Moderna*)⁵¹ dieron paso al análisis de la música desde una perspectiva que no era considerada de mayor importancia en su momento, a pesar de que existen datos que revelan que el uso de la música para fines terapéuticos ya existía, pero no se había estudiado tanto desde el punto de vista científico. Es por esta razón que, partiendo de esta educación, se logró investigar a fondo la reacción del cuerpo humano ante la música. Podríamos decir que la musicoterapia es una mezcla entre la visión pedagógica moderna de la música con la terapéutica (musicoterapia educativa). El término de musicoterapia se formaliza entre los años 1970 y 1980. La Asociación Americana de Musicoterapia (1995), definió que “la musicoterapia es el uso de la música en la consecución de objetivos terapéuticos: la restauración, el mantenimiento y el acrecentamiento de la salud tanto física como mental”.

Existen diferentes formas de aplicar la musicoterapia. Estas pueden ser:

- **Musicoterapia pasiva:** Aquella que solo se aplica escuchando música.
- **Musicoterapia activa:** Aquella en donde se crea música, se baila, se canta o se crean sonidos imitando instrumentos musicales.
- **Musicoterapia mixta:** Contiene la musicoterapia pasiva y activa al igual que expresión corporal, movimiento gestual y el uso de la voz.
- **Musicoterapia receptiva:** Se aplica el uso de las vibraciones del sonido al igual que la escucha de los mismos.

⁵¹ Patricia Sabbatella Riccardi. (2006) Intervención musical en el alumnado con necesidades educativas especiales: delimitaciones conceptuales desde la pedagogía musical y la musicoterapia. Universidad de Cádiz. Facultad de Ciencias de la Educación. Campus Universitario de Puerto Real. Página 125.

- **Musicoterapia creativa:** Creación musical en su máxima expresión (ritmo, melodías, tonos,) expresión de sentimientos mediante la creación⁵².

1.5.2. MÉTODOS DE EDUCACIÓN MUSICAL INTEGRAL

Para poder entender la evolución de la educación musical integral, utilizaremos la clasificación del modelo tradicional refiriéndonos a la educación musical anterior al siglo XX y el modelo activo de educación musical como aquella utilizada por los pedagogos de este período en adelante. Podemos describir de manera resumida que el modelo educativo tradicional está más centrado en el profesor mientras que el modelo educativo activo está más centrado en el alumno.

La razón de ser de la enseñanza, del modelo tradicional, es que el alumno tenga una comprensión emocional al entablar un diálogo intelectual con el profesor. La intención es despertar su interés y curiosidad al ponerlo en contacto con todo lo que ofrece la historia, la ciencia y el aprendizaje en general⁵³. El maestro es la única fuente de información y posee la verdad absoluta. El modelo educativo activo, propone que, el alumno sea más participativo en su educación y que por si mismo, pueda descubrir y comprender la materia realizando actividades creativas y didácticas como el descubrimiento y la experimentación. El papel del profesor en este caso, es servirle como guía, a diferencia del tradicional que muestra al profesor con las características del magistrocentrismo (el maestro la base y condición del éxito en la educación). La aplicación de la educación musical en el aula comenzó a partir del implemento del modelo educativo activo. Por lo tanto, nos enfocaremos en este modelo, partiendo de sus fundamentos históricos y de los métodos surgidos en sus inicios y algunos de los más actualizados⁵⁴.

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el enfoque de la educación musical dio un giro con el nacimiento del movimiento educativo llamado “Escuela Nueva”. Este movimiento, fue conformado por un grupo de pedagogos y psicólogos que centraban sus ideales en el aprendizaje espontáneo; dándole mayor importancia al desarrollo integral del niño. Desde ese entonces la educación musical se abrió camino y con este pensamiento se desarrollaron métodos de educación musical con herramientas efectivas,

⁵² Beatriz Yáñez Amorós. (2011) Musicoterapia en el paciente oncológico. Cultura de los cuidados. No 29.

⁵³ Emilio García. (1991) Los modelos educativos, en torno a la vieja polémica Escuela Nueva frente a Escuela Tradicional. Didáctica, Lengua y Literatura. Página 32.

⁵⁴ Carol Gillanders y José Agustín Candisano Mera. (2011) Métodos y modelos de educación musical. Música y Educación. Artículo. No 87. Página 27.

que promovían la música como un derecho, sin ser exclusiva para un grupo, demostrando la musicalidad natural que existe en el ser humano⁵⁵.

Muchos músicos educadores, fueron influenciados por los ideales de la “Escuela Nueva” y se dedicaron a crear métodos de enseñanza musical enfocados hacia la educación infantil, los cuales siguen estando vigentes y son relevantes en la actualidad⁵⁶. Estos métodos logran utilizar como principio pedagógico la libertad, lo didáctico y la creatividad para la educación musical. El alumno es el centro del aprendizaje, y la música es la experiencia integradora que utiliza la expresión corporal, lo dramático, lo instrumental y lo verbal⁵⁷.

1.5.3. ANTECEDENTES DE LOS MÉTODOS ACTIVOS DE EDUCACIÓN MUSICAL INTEGRAL

La educación musical ha evolucionado a lo largo de la historia y no está demás mencionar a un grupo de músicos y pedagogos que desde mucho antes ya habían implementado algunos de los conceptos de la “Escuela Nueva” en su filosofía. La relación de la música con la condición humana siempre ha estado presente y ha sido una influencia directa hacia el bienestar, la salud espiritual y la calidad de vida de las personas. Es por esto que, en la educación general integral de la música, se ha tomado en cuenta como recurso indispensable para llegar a estos fines.

Entre los precursores de la educación musical activa podemos mencionar a Juan Ámos Comenio. (1592-1671) quien planteó la importancia de una iniciación temprana en la educación para poder solidificar el conocimiento. También menciona la educación materna como algo fundamental para el desarrollo del niño y el uso de todos los sentidos sensoriales para el aprendizaje. A través del “hacer” se puede llegar a una plena educación general. En su obra “Didáctica Magna” coloca la música en la posición número 17 como disciplina curricular. El músico Jean-Jaques Rousseau (1712-1778) también fue un defensor del

⁵⁵ Emilio García García. (1991) Los modelos educativos entorno a la vieja polémica Escuela Nueva frente a la Escuela Tradicional. Lengua y Literatura.

⁵⁶ Diana Encinas Crespo. (2014). La canción en educación infantil. Propuesta de creación de un recurso musical. Trabajo fin de grado. Página 8.

⁵⁷ Patricia Sabbatella Riccardi. (2006) Intervención musical en el alumnado con necesidades educativas especiales: delimitaciones conceptuales desde la pedagogía musical y la musicoterapia. Universidad de Cádiz. Facultad de Ciencias de la Educación. Campus Universitario de Puerto Real. Página 125.

pensamiento progresista educativo al mencionar que la música era la ciencia de los sonidos y por lo tanto era requerido el entrenamiento del oído para poder entender y asimilarla antes que la lectura. En una de sus publicaciones menciona la importancia del canto en el aprendizaje inicial como fuente directa para el entendimiento de los matices musicales. Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) también apoyaba los ideales de Rousseau sobre la importancia del canto y del entendimiento del sonido antes que lo técnico.

Entendía que la música era beneficiosa para la educación moral y que de forma didáctica se debía de respetar la secuencia de primero percibirla, luego representarla y después pensarla. Friedrich Fröbel (1782-1852) fue el creador de la educación preescolar. Llegó a comparar el orden de la música con la vida rítmica, ordenada y medida. La importancia de saber escuchar los sonidos a través de la naturaleza y el aprendizaje de lo más sencillo a lo más complejo. Utilizó el canto en su programa educativo infantil. Pablo Montesino y Cáceres (1781-1849) Creador de la escuela normal y la escuela párvulo. Agregó los cantos y la música a su programa curricular. La utilizaba para sensibilizar y alejar de los malos hábitos a los estudiantes, defendía que la educación musical tenía que ver mucho con la educación moral. Incluía marchas y cantos con movimientos rítmicos en su rutina de aprendizaje. Creó un compendio de canciones llamadas “Canciones para las Escuelas Párvulos”. Pauline Kergomard (1838-1925) Fue una educadora infantil francesa que dedicó su carrera a las escuelas maternas. En sus textos menciona la importancia del canto como “elemento de vida para la escuela”. Tanto así que la consideraba obligatoria y primaria en la educación maternal, ya que es la expresión natural por excelencia, que representa sentimientos de bondad. “La música da valor a los débiles y exalta a los fuertes”. Defendía la música como un arte de primera necesidad. Marie Pape-Carpantier (1815-1878) Fue una educadora francesa de la escuela normal y educación infantil, que implementó el canto, la educación del oído y el ritmo en su enseñanza. Inventó un instrumento para reconocer los sonidos dentro de una caja llamado “polífono” para el ejercicio de reconocimiento y educación auditiva. También escribió varios que muestran ejercicios para enseñar cantos y pasajes melódicos. María Montessori. (1870-1952) Médico y educadora italiana. Utilizó la música en su programa psicopedagógico con una serie de ejercicios de reconocimiento interválico musical con el objetivo de activar las sensaciones y el timbre de los sonidos al igual que el reconocimiento de tonos. Con el uso de marchas y canciones infantiles, Montessori quería desarrollar la educación auditiva y el sentido estético de los niños. Importantizo los ejercicios de asociación a la entonación y a la imitación⁵⁸.

⁵⁸ Isabel Villena Ramírez. Antonio Vicente Guillen. María Pilar de Vicente Villena. Pedagogía musical activa. Corrientes contemporáneas. Universidad de

1.5.4. MÉTODOS ACTIVOS DE EDUCACIÓN MUSICAL INTEGRAL

También llamadas “corrientes musicales pedagógicas contemporáneas”. Sus aportes a la educación favorecen al entendimiento de la música como herramienta necesaria para el desarrollo humano. La educación infantil se vale de la educación musical activa para llevar a cabo las actividades en el aula, ayudando a fomentar la formación de los valores en los niños. La educación de un niño no es suficiente sin la intervención de estimular los sentidos, la percepción afectiva y el trabajo didáctico. Todo esto se puede adquirir a través de la educación musical integral. Sin embargo, la forma en que se aplica para estos fines, se aleja mucho de lo que conocemos como educación tradicional musical, en la que se le da prioridad a la educación musical académica. Los métodos activos de educación musical terminan iniciando a la persona a la apreciación musical, a la sensibilización y al entendimiento del mundo de una mejor manera, reforzando sus valores personales y otorgando posibilidades sociales que no podrían obtener si solamente se le educara de forma intelectual⁵⁹.

A continuación, nombraremos los más relevantes maestros y expertos creadores de los métodos activos de educación musical integral:

1.5.4.1. MÉTODO ÉMILE JAQUES-DALCROZE

A pesar de que el método de Emile Jaques-Dalcroze⁶⁰, fue pensado para estudiantes de enseñanza superior del conservatorio, su aplicación hacia otro público, en especial los niños, ha tenido gran aceptación. Sus conceptos están basados en la interpretación de la música a través del cuerpo. El ritmo es lo más importante ya que es utilizado como medio

Relaciones entre lenguaje musical y lenguaje corporal.	
Lenguaje Musical	Lenguaje corporal
Intensidad y matices	Altura del movimiento (energía en el movimiento). Tensión y relajación muscular.
Tempo (movimiento o aire)	Desplazamiento en el espacio.
Timbre/color	Desplazamiento del peso/masa corporal.
Altura	Pesadez/ligereza en los movimientos.
Silencio	Ausencia de movimiento.
Métricas y compases	Nociones de peso en el desplazamiento.
Conciencia del espacio sonoro	Movimiento en el espacio.
Fraseo	Orientación en el espacio.

Tabla 2. (Elaboración propia. Ampliación en ANEXOS)

Murcia. Canales de pedagogía. No16. Páginas 101-122.

⁵⁹ María del Carmen García Álvarez. (2014) Evolución de los métodos pedagógicos para la enseñanza de música a lo largo de la historia. Revista de Ciencias de la Educación, Artes y Humanidades. No 28. Páginas 147-159.

⁶⁰ Pedagogo, compositor y músico austríaco. Fue profesor de solfeo y armonía. Fundó el Instituto Dalcroze en Viena, Austria. 1865-1950.

principal para poder aprender, entender y expresar la interpretación musical. El método Dalcroze, es en su totalidad, un método activo de educación musical, por lo tanto, su aplicación en el aula trabaja las diferentes áreas relacionadas con el desarrollo integral del niño a través de la música. La coordinación del cuerpo es uno de los ejercicios, y es realizado por medio de movimientos corporales, un ejemplo es el uso de la polirritmia. La espontaneidad es trabajada a través de la improvisación musical. También la reacción hacia los medios sonoros puede conllevar a la relajación y al entendimiento de los matices musicales y el timbre.

Algunos puntos importantes de este método:

- El oído debe ser educado y después el sentido estético.
- El ritmo es el elemento vital de la música.
- Ejercicios corporales para entender la dinámica y el valor de las notas.
- Despertar la curiosidad y la creatividad del niño.
- La autoformación por medio de las experiencias libres.
- El profesor es un guía.

Figura 7. Fuente: Instituto Jaques-Dalcroze. Estudiantes del programa de tiempo completo del Instituto Dalcroze. Ginebra, Suiza. (2019)

Es importante tomar en cuenta la edad y medir el estado de desarrollo madurativo, cognitivo y motriz, para poder aplicar este método en el aula⁶¹.

⁶¹ Ana M. Vernia Carrasco, Josep Gustems Carnicer y Caterina Calderón Garrido. (2016) Ritmo y procesamiento temporal. Aportaciones de Jaques-Dalcroze al lenguaje musical. Departamento de Didáctica de la Expresión Musical y Corporal, Universidad de Barcelona, Barcelona, España. Página 1-6.

1.5.4.2. MÉTODO CARL ORFF

Para Carl Orff⁶² ninguna persona es carente de música y por esto, creía que, con una adecuada formación musical es posible enseñar y desarrollar la percepción del ritmo, las alturas y las formas musicales incluyendo el disfrute de actividades grupales con la enseñanza musical.

Figura 8. Fuente: *Société Studio 49*. Instrumentos musicales Orff. (2011)

El Orff-Schulwerk, que se traduce al español como “Obra escolar Orff” lo cual no aplica la traducción en español para lo que realmente significa, por esta razón se le conoce como el “Método Orff de Educación Musical”. Su concepto está basado en ser, más bien, un taller de experimentación, creación y aprendizaje.

El concepto de música elemental viene de la “Práctica musical elemental”, que se refiere a que la música a nivel elemental se encuentra directamente relacionada con la danza y el lenguaje, por lo tanto, su aprendizaje debe de ser más participativo que de espectador. La referencia de “elemental” viene de utilizar los elementos que componen la música que son el ritmo y la melodía como también la relación del ritmo con el tiempo y la melodía con el sonido⁶³.

El método de Orff tuvo la colaboración de la educadora alemana Gunil Keetman y en conjunto, desarrollaron un grupo de textos, canciones y piezas instrumentales que servían para animar a los maestros y a los alumnos a cantar, tocar y bailar. Esta colección de textos era parecida a pasajes que llevaban a elaborar actividades grupales las cuales eran interpretadas de manera única por el profesor y los alumnos. El método también cuenta con los instrumentos “Orff”, una clasificación otorgada a varios instrumentos de percusión que son requeridos para la elaboración de dichas actividades. La ideología de Orff es que los niños pueden aprender divirtiéndose con música.

⁶² Nació en Múnich, Alemania en 1895. Músico director de orquesta. Creó el método de educación musical Orff en 1930 inspirado en el método de Jacques-Delacroze. El estreno de *Carmina Burana* lo catapultó como artista. Dirigió el curso de composición en el *Hochschule für Musik* de Múnich, hasta su muerte en 1982.

⁶³ Lucía Inés Lahoza Estarriaga. (2012) El pensamiento pedagógico de Orff en la enseñanza instrumental. *Revista Artista Digital*. No 24. Página 29-42.

Cabe señalar que este método de educación musical comprobó como la música puede servir como terapia para las personas con problemas auditivos ya que estas, pueden percibir las vibraciones que generan los instrumentos Orff. Con este estudio científico se pudo crear la “Terapia musical Orff”, la cual dio paso a la implementación de este método en la educación general musical de las escuelas elementales⁶⁴.

Proceso para la ejecución del método:

- Expresión emocional a través de la música.
- El cuerpo como instrumento de percusión para hacer el papel de la frase.
- Durante el proceso, se combina la percusión del cuerpo con el uso de los instrumentos musicales los cuales tienen sonidos determinados.

Como resumen podemos nombrar los siguientes puntos importantes en la aplicación del método Orff:

- **Importancia del trabajo práctico en el tiempo presente.** (jugar, sentir, palpar, interactuar).
- **Compartir experiencias y trabajar en conjunto.** (cantar, socializar, escuchar, crear).
- **El cuerpo como instrumento, principalmente la voz.** (El uso de los pies, las manos, gestos sonoros, entre otros.)
- **Ejecución de instrumentos junto a los instrumentos elementales.** (El uso de la flauta dulce, la percusión y las laminas como instrumentos de fácil uso).
- **Los sentidos como fuente principal para el movimiento y la experimentación.** (El baile es movimiento)
- **La expresión verbal.** (Hace uso de la poesía, el lenguaje rítmico, cuentos y trabalenguas)
- **Prioridad a la creación.** (La improvisación se utiliza como herramienta principal para la creación)⁶⁵.

⁶⁴ Kailen Azevedo (2020) *Implementing the Orff Pedagogy for Teaching Music at the Elementary School Level. Master Theses. California State University, Monterey Bay.* Página 3.

⁶⁵ Rosa Sánchez Maceda. (2018). *Metodologías Musicales. El método Orff.* Página 5-15.

1.5.4.3. MÉTODO ZOLTÁN KODÁLY

Zoltán Kodály⁶⁶, importantizó las raíces musicales tradicionales de su país natal al recopilar canciones populares húngaras y utilizarlas como punto de partida para el aprendizaje musical inicial, refiriéndose a ellas como el lenguaje materno. Las canciones y el canto son importantes en la educación del niño ya que este, logra identificarlas por ser la música que le rodea, creando su sensibilidad auditiva y desarrollo del oído interior. Mientras más temprano se inicia en la educación musical es mejor⁶⁷.

Junto a Béla Bartók⁶⁸, promovieron la conservación de la música folclórica popular al recopilar y crear una colección de música tradicional húngara y con estas, lograron crear un método de enseñanza musical para todas las edades⁶⁹. El método pedagógico musical Kodály, utiliza la fononimia, el uso de las manos para identificar las alturas de las notas. También se utiliza el solfeo relativo o Do movable, como herramienta importante en la alfabetización musical.

Algunos puntos importantes del método son:

- El canto como herramienta para el desarrollo del oído interno.
- La música folclórica tradicional como base para la educación musical inicial.

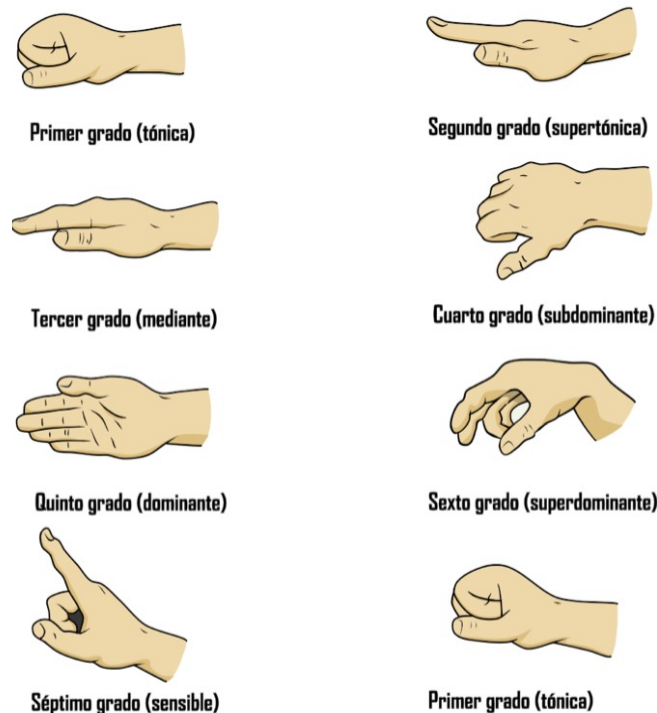

Figura 9. Los signos manuales del método Kodály. Digitalización de imagen por: Leonardo Carreño. (Imagen ampliada en ANEXOS)

⁶⁶Compositor, pedagogo y músico. Nace en Hungría en 1882. Concentró sus estudios en la música folclórica de Hungría ya que fue gran influencia desde su niñez. Con estos conceptos desarrolla un programa musical en donde exalta la música autóctona de su país dando importancia a la canción en la infancia. Muere en Budapest. 1967.

⁶⁷ Karen Acosta Ramírez (2018) Método Kodály en el desarrollo del lenguaje en niñas y niños de 3 a 4 años de edad. Página 15-16.

⁶⁸ Compositor Etnomusicólogo, húngaro. Uno de los músicos más influyentes de la música contemporánea del siglo XX. Pieza mas popular: "Danza Húngara". (2013) Artículo del Winter Festival. *Seattle Chamber Music*.

⁶⁹ Marco Lucato (1997) La metodología Kodály aplicada a la escuela primaria. Revista electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado. Página 2.

- El uso de juegos pedagógicos diseñado por los maestros y el uso de las canciones populares de otras culturas.
- El aprendizaje de la música como una experiencia.
- Las sílabas como duración del ritmo.
- Secuencia interválica sistemática hasta conseguir una escala pentatónica⁷⁰.

1.5.4.4. MÉTODO EDGAR WILLEMS

Figura 10. Fuente: Federación Internacional Willems. Niños en clase. (2019)

Las investigaciones psicológicas y pensamientos filosóficos realizados por Edgar Willems⁷¹ analizan a fondo los efectos y la influencia de la educación didáctica musical en la formación integral de las personas. Willems, relaciona la música con el ser humano y, con ello, clasifica el ritmo con lo sensorial, la melodía con la afectividad y la armonía con la mente. La educación auditiva es fundamental ya que activa los sentidos de la audición, la vista y el tacto. Al igual que el movimiento corporal como medio natural del ser humano.

El aprendizaje musical a través del descubrimiento es una de las formas en la que Willems aplica su método, también cree que el conocimiento se construye en base a las experiencias y a una correcta educación por lo tanto el “empirismo” es insostenible⁷². El método Willems, se caracteriza por ir progresivamente con actividades musicales desde lo más fáciles a lo más complejo:

Primera etapa: Despertar la curiosidad y el interés de manera activa. Desde los 3- 4 años de edad.

⁷⁰Isabel Villena Ramírez. Antonio Vicente Guillen. María Pilar de Vicente Villena. Pedagogía musical activa. Corrientes contemporáneas. Universidad de Murcia. Canales de pedagogía. No16. Página 117-118.

⁷¹ Nace en Bélgica en el año 1890. Fue un músico pedagogo que dedica gran parte de su carrera al estudio psicológico de la música. Sus aportes fueron el instituto de educación Willems en el Conservatorio en Delémont, en Suiza. Muere en 1978 en Suiza, Ginebra.

⁷² Gloria Valencia Mendoza (2015) El legado de Edgar Willems a la Educación Musical de Hoy.

Segunda etapa: Educación musical básica. Se trabaja la afinación, la percepción del sonido, memoria sensorial, motricidad, introducción a la tonalidad.

Tercera etapa: Iniciación al solfeo y al instrumento. (Intervalos, notas musicales, creatividad y expresión por medio de los instrumentos musicales)

Cuarta etapa: Tecnicismo musical más avanzado. Se inicia la alfabetización musical con la lectura y la escritura melódica, rítmica y armónica. El uso de la improvisación y las escalas.

Principales puntos del método Willems:

- El oído como iniciador de la percepción sensorial.
- La relación del cosmos y la naturaleza con la música.
- El niño puede cantar antes de hablar.
- Todos podemos y debemos adquirir una educación musical.
- La vivencia antes que la teoría.
- La importancia de la improvisación y la creatividad.
- Altura de los sonidos a través de gestos.
- El juego educativo es importante en la educación musical.
- Inician los primeros conceptos de musicoterapia.
- La experiencia sensorial es la puerta de entrada al entendimiento musical⁷³.

1.5.4.5. MÉTODO MAURICE MARTENOT

La idea del método activo de educación musical de Maurice Martenot⁷⁴ es acercar a la apreciación y a la educación musical de forma progresiva en un ambiente agradable que motive a la ejecución y al entendimiento del sonido para concluir en la escritura musical. Este método consta de una secuencia de ejercicios diseñados por el autor.

⁷³ Isabel Villena Ramírez, Antonio Vicente Guillen, María Pilar de Vicente Villena. Pedagogía musical activa. Corrientes contemporáneas. Universidad de Murcia. Canales de pedagogía. No16.

⁷⁴ Maurice Martenot fue un violonchelista e ingeniero francés, que dedicó gran parte de su vida a la enseñanza musical y a la tecnología. Sus aportes a la música no solo se limitan a la ejecución de su instrumento si no que también incursiona en la tecnología al elaborar el instrumento musical llamado "Ondas de Martenot." Y al realizar grandes aportes a la pedagogía musical. Fue profesor de solfeo en el Conservatorio de París. En 1928 fundó la escuela de Arte Martenot. Nació en 1898 en la ciudad de París y muere en 1980 a la edad de 82 años.

Al igual que los métodos mencionados anteriormente, Martenot también se inclina hacia el uso de la improvisación colectiva, el ritmo, la canción y la idea de crear una educación musical para todos. El aporte más importante de este método es la incorporación de la relajación y ejercicios de respiración para mejorar la concentración. También el uso de juegos de silencios para un mejor entendimiento del espacio y el tempo.⁷⁵ Otro de los aportes, es que, al iniciar, se logre despertar la musicalidad de cada persona por medio de actividades lúdicas que enfatizan la melodía, el ritmo y la armonía. Luego de haber estudiado y familiarizado con estos conceptos, se introduce progresivamente al estudio del solfeo, que será reforzado con la asociación de las vivencias obtenidas en la primera etapa.

Figura 11. Fuente: 30rKs56MaE. Instrumento Ondas de Martenot inventado en 1928. Lugar: Atelier Jean-Louis Martenot. París. Francia.

Algunos puntos importantes del método Martenot son:

- Despertar la musicalidad en las personas.
- Actividad y juego para la enseñanza musical.
- Enseñar a amar y apreciar la música.
- La relajación y la paz ayudan con el aprendizaje musical.
- El ambiente musical debe de ser adecuado y agradable.
- Aprender la música como medio de expresión, relajación y libertad.
- El uso del cuerpo en las actividades musicales.
- Importancia del tempo y el ritmo.
- La importancia de los silencios.
- El uso del canto por imitación para educar el oído y la entonación.
- La asociación es primordial para el aprendizaje musical.
- Sentir la música antes que analizarla⁷⁶.

⁷⁵ Silvio Alejandro Beltrán Olaya. (2014) Enseñanza del saxofón en niños de 9 -12 años a través del juego en el departamento del huila. Universidad Pedagógica Nacional. Departamento de Educación Musical. Colombia. Bogotá. Página.

⁷⁶ Ariannis Velázquez Aguilar. (2015) La lectoescritura musical: métodos precursores. Revista Científico -Metodológica. No 61. Página 6-7.

1.5.4.6. MÉTODO SHIN'ICHI SUZUKI

Ideado por Shin'ichi Suzuki⁷⁷ es un método de educación musical que surge a partir de observaciones empíricas sobre el aprendizaje de la lengua materna. Este, tiene la intención de utilizar la misma modalidad para el aprendizaje musical.

Las observaciones sobre el aprendizaje materno fueron la guía para crear las bases de este método. Su principal objetivo es escuchar, repetir y practicar de manera oral para que la escritura y la lectura musical surjan de manera natural y fluida. A pesar de tener gran aceptación, este método no cumple en su totalidad con el pensamiento de la educación activa ya que se encuentra muy arraigado hacia un sistema sin dejar mucho espacio para el libre aprendizaje; tratando a todos los estudiantes de manera igual.

Algunos puntos importantes:

- El aprendizaje musical debe de comenzar a partir de los 2 años de edad.
- Los padres deben de participar en la educación y formación musical de sus hijos.
- El maestro muestra su amor por la música.
- Importancia del trabajo en conjunto.
- Reunión de grandes grupos de estudiantes para la realización de actividades.
- Material sonoro (audios) como recurso para las clases.
- El enfoque es formar futuros músicos instrumentistas más que una educación musical integral para todos.

Figura 12. Fuente: Stilfehler. Estudiantes del método Suzuki. Grupo de violinistas en un recital. (2009)

Este método se adapta muy bien a la cultura japonesa, sin embargo, no ha tenido el mismo éxito mundialmente⁷⁸.

⁷⁷ Shin'ichi Suzuki, fue un músico violinista y pedagogo japonés que se desarrolló en el área de la enseñanza musical. Estudió en el Conservatorio de Tokio el violín. Más adelante se muda a Europa y retoma sus estudios en Berlín, Alemania. Al terminar, vuelve a Tokio y funda su escuela llamada: Talent Education School. Su aporte a la pedagogía tuvo gran aceptación en Japón y en el mundo. Muere en 1998 en Matsumoto, Japón.

⁷⁸ Cecilia Jorquera Jaramillo. Métodos históricos o activos en educación musical. Universidad de Sevilla. Página 43-46.

1.5.4.7. MÉTODO YAMAHA

El método Yamaha⁷⁹ tiene como prioridad la educación musical espontánea, las clases grupales y el uso de la creatividad. También consta de un sistema de educación diseñado para un rango de público amplio de niños, jóvenes y adultos.

Para sacar el provecho de este método, se debe de iniciar a una edad temprana, es por esto que tiene una subdivisión llamada JMC (*junior music course*). La educación espontánea debe de promover el disfrute y, por lo tanto, absorber la enseñanza musical de manera fácil. A partir de los 4 a 5 años de edad se le da importancia al desarrollo del oído más que a la lectura musical. También, son importantes las clases grupales que tienen el propósito de motivar a través de la cooperación para crear una atmósfera amigable que, muchas veces, son acompañados por sus padres. Aquí se les da la oportunidad de trabajar en equipo y crear ensambles musicales. La creatividad se ve reflejada al dar la oportunidad de crear música y motivar a la sensibilidad y a la imaginación. Algunos de los puntos importantes que podemos mencionar son:

- El teclado electrónico como recurso más importante para la enseñanza de este método.
- Énfasis en la educación musical temprana.
- Ambiente agradable y colectivo.
- Colaboración de los padres en la enseñanza musical de los hijos.
- El oído debe de ser desarrollado.
- Crear música juntos es una prioridad⁸⁰.

Figura 13. Fuente: Yamaha School en Boston. Niños en recital. (2020)

⁷⁹ La Escuela de Música Yamaha nace en Japón en 1954. Su creador es Genichi Kawakami quien fue el fundador y presidente de la Corporación Yamaha. A pesar de que la empresa solo vendía instrumentos musicales, Kawakami tuvo la idea de que podían dar seguimiento a los compradores y ofrecer clases de música para ellos. Su interés para crear esta escuela también estuvo basado en las compras masivas de los padres ya que se preocupaban porque sus hijos estudiaran música, así como la compra de pianos para las escuelas y colegios. Kawakami, creó diversos libros de enseñanza musical en donde se ve plasmado su método que mantiene una filosofía y pensamiento parecido a los métodos europeos de educación musical activa. Muere en Hamamatsu, el 25 de mayo del 2002.

⁸⁰ Sara Román García. (2003). Beneficios del aprendizaje músico-instrumental: Los paradigmas Suzuki y Yamaha. Página 91-95.

El uso de la música para la educación integral, es un medio que puede llegar a influir positivamente en nuestra formación en general. Exponernos a este tipo de educación garantiza lograr tener una mejor educación que se verá reflejada a largo plazo, ya que abarca en su totalidad, el desarrollo y crecimiento formativo de las personas.

Al haber estudiado, en detalle, cada uno de los métodos nombrados anteriormente, nos damos cuenta de que todos reúnen características muy similares, según demuestran los datos históricos investigados y las comparaciones realizadas. Estos métodos se apoyaron en el pensamiento pedagógico activo, el cual afianza su forma de educación hacia la participación, exploración y el despertar de la curiosidad. Podemos decir que todos estos métodos mantienen una relación entre si ya que se basan en utilizar los beneficios que ofrece la música, no solo para educar a las personas musicalmente, si no también, para trabajar todo lo relacionado con el desarrollo de los aspectos sociales y en la formación de sus valores.

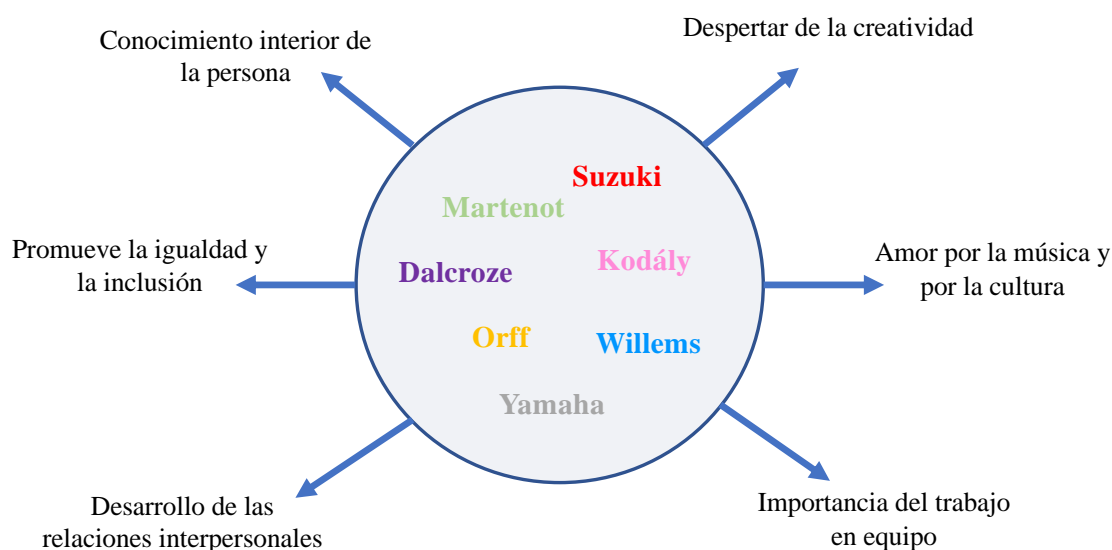

Gráfico 1. Fuente: Elaboración propia. Características comunes de los métodos de educación integral

1.5.4.8. CUADRO COMPARATIVO ENTRE LOS MÉTODOS ACTIVOS DE EDUCACIÓN MUSICAL INTEGRAL

A continuación, se muestran las diferencias y similitudes entre los aspectos más relevantes de cada método mencionado anteriormente:

Cuadro comparativo entre los métodos de educación musical integral							
	Daleroze	Orff	Kodály	Willems	Martenot	Suzuki	Yamaha
Experiencia en el aula	<ul style="list-style-type: none"> Participación colectiva. Libertad. 	<ul style="list-style-type: none"> Crear. Experimentar. Expresión verbal. Interactuar. 	<ul style="list-style-type: none"> Uso de la asociación entre lo nuevo y lo que ya conoce. Desarrollo del oído interior. 	<ul style="list-style-type: none"> El descubrimiento. La experiencia es prioridad. 	<ul style="list-style-type: none"> Ambiente adecuado y agradable. 	<ul style="list-style-type: none"> El maestro muestra gran amor por la música. 	<ul style="list-style-type: none"> El disfrute colectivo y el gozo en el aula.
Material didáctico	<ul style="list-style-type: none"> El profesor guía al estudiante hacia la auto educación utilizando pautas y ejercicios en el aula. 	<ul style="list-style-type: none"> Textos diseñados para realizar actividades. Trabajo práctico. (juego, danza, lenguaje etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> Fononimia. Solfège relativo. Canciones tradicionales. Ejercicios rítmicos. Escala pentatónica. 	<ul style="list-style-type: none"> De lo mas fácil a los mas complejo. El uso de los gestos y expresiones corporales. 	<ul style="list-style-type: none"> Secuencia de ejercicios que van progresivamente. Canto por imitación. 	<ul style="list-style-type: none"> Ejercicios de repetición. Uso de audios. Los padres también participan. 	<ul style="list-style-type: none"> Ensamblés musicales. Clases grupales. Participación de los padres.
Herramientas educativas	<ul style="list-style-type: none"> Aros. Pañuelos. Baquetas de plástico Objetos en general. 	<ul style="list-style-type: none"> Instrumentos musicales Orff. Objetos al alcance de los profesores. 	<ul style="list-style-type: none"> Los padres participan. Canto grupal. Rondas. Juegos. 	<ul style="list-style-type: none"> Juegos educativos. Musioterapia. Vivencias antes que la teoría. 	<ul style="list-style-type: none"> Improvisación colectiva. Ejercicios de respiración. 	<ul style="list-style-type: none"> Instrumentos musicales. Estudio del solfège desde el inicio. 	<ul style="list-style-type: none"> Programa educativo establecido. El canto por imitación.
Receptores sensoriales	<ul style="list-style-type: none"> Los sentidos (la vista, el tacto y el oído) 	<ul style="list-style-type: none"> Los sentidos (la vista, el tacto y el oído) 	<ul style="list-style-type: none"> Los sentidos (la vista, el tacto y el oído) 	<ul style="list-style-type: none"> Los sentidos (la vista, el tacto y el oído) 	<ul style="list-style-type: none"> Los sentidos (la vista, el tacto y el oído) 	<ul style="list-style-type: none"> Los sentidos (la vista, el tacto y el oído) 	<ul style="list-style-type: none"> Los sentidos (la vista, el tacto y el oído)
Aspectos más relevantes	<ul style="list-style-type: none"> "El ritmo es el elemento vital de la música" 	<ul style="list-style-type: none"> La Improvisación. 	<ul style="list-style-type: none"> La musical tradicional folclórica como base para la educación inicial. 	<ul style="list-style-type: none"> Filosofía y análisis psicológico de los efectos de la música. 	<ul style="list-style-type: none"> La relajación y el ambiente. 	<ul style="list-style-type: none"> La forma en la que el niño aprende el lenguaje de la madre es la misma forma de educación musical. 	<ul style="list-style-type: none"> El piano eléctrico forma gran parte del proceso educativo.

Tabla 3. Fuente: Elaboración propia

1.6. LA EDUCACIÓN MUSICAL EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

Figura 14. Fuente: Museo del Prado. Bailes a orillas del Manzanares. Españoles hacen ronda y bailan con castañuelas. Una pintura de Francisco de Goya.

Los más antiguos datos históricos relacionados con la educación musical en la República Dominicana comienzan desde la llegada de los españoles en el siglo XV cuando los colonizadores utilizaron los cantos litúrgicos para la evangelización de los tainos que habitaban la isla. Aun así, existe la prueba de que estos, ya tenían sus propios instrumentos musicales, por lo tanto, suponemos que su aprendizaje debió de haber sido traspasado de sus antiguas generaciones. Lastimosamente esta música no pudo seguir desarrollándose ni de mantenerse como parte cultural de la identidad dominicana ya que la opresión taina fue tan

fuerte que desaparecieron. Sin embargo, los negros africanos que llegaron luego de la desintegración taina, lograron mantener viva su cultura y música escondiéndose en los símbolos cristianos y en los rituales religiosos como las cofradías, que aparentaban ser alabanzas cristianas. De esta forma es que podemos conocer más sobre la incidencia de la música africana que la de los tainos en nuestra cultura.

Durante muchos años la isla experimentó grandes altibajos económicos, políticos y sociales; entre alguno de estos está la ocupación haitiana hasta su independencia. A pesar de la inestabilidad política vivida durante todo este período, el baile en la sociedad burguesa como el vals, mazurca, polkas, entre otros estilos musicales europeos, lograron permanecer en las reuniones sociales y festividades durante la edad media. La capilla de música de la Catedral de la ciudad de Santo Domingo y las clases particulares, fueron la principal fuente de enseñanza musical entre los siglos XVII hasta principios del siglo XIX.

En el siguiente fragmento se muestra un anuncio del periódico *El Dominicano*, que parece ser la primera escuela de música:

“Los que suscriben, profesores de música vocal e instrumental, hacen saber al público y particularmente a los padres de familia, que por el día 15 de los corrientes, abrirán una escuela en la que ofrecen lecciones de solfeo canto, violín, viola, bajo, violoncelo, flauta etc.”

*Periódico El Dominicano.
José Francisco Quero y Fermín Bastidas.
15 de julio 1855.*

En la universidad se ofrecía una cátedra en música. En estas cátedras, se formaban los músicos de las capillas de las iglesias. Terminada la guerra de Restauración en 1863, aparece incluida en el año 1869 la materia de música en el currículo escolar de los colegios El Dominicano y en el colegio San Luis Gonzaga, que también contaban con sus respectivas bandas de música.

A pesar de que la música no tenía una estructura institucional bien formada muchos jóvenes dominicanos de familias económicamente establecidas decidieron incursionar en ella a nivel académico profesional, motivando a sus padres a enviarlos a estudiar al extranjero. Pero también, algunos jóvenes fueron apoyados por el gobierno de la República enviándolos a estudiar música en

Figura 15. Fuente: Teatro Nacional Eduardo Brito. El maestro y compositor José de Jesús Ravelo.

Europa. Para 1930 la música dominicana se vio favorecida por el régimen dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo, ya que impulsa el merengue y lo hace popular en las reuniones sociales que realiza en el palacio nacional al igual que en festividades y en eventos políticos. A partir de esto, se realizan conciertos para idolatrar al “benefactor de la patria” y esto conlleva a que existan contrataciones de las bandas de merengue por parte del gobierno de Trujillo.

Hasta principios del siglo XX eran populares las bandas, las filarmónicas y los pequeños grupos que fueron contratados en diversos eventos. El 12 de febrero de 1942 se funda el Conservatorio Nacional de Música mediante la ordenanza No. 59942. El conservatorio, tuvo como primer director al músico alemán Edward

Fender, el cual sustituyó al antiguo Liceo Musical que, en su momento, fue liderado por el maestro y compositor dominicano José de Jesús Ravelo.

Luego de haber sido fundado el conservatorio, nacieron una gran cantidad de escuelas de música privadas en todo el país⁸¹. Pero no fue hasta el año 1994 cuando la Universidad Autónoma de Santo Domingo crea la primera carrera en

Figura 16. Fuente: Periódico Hoy. Corey Allen, músico y arreglista de los Estados Unidos.

música, la cual se especializa en canto y dirección coral. En la actualidad la carrera posee las menciones en Licenciatura en Música, Licenciatura en Música mención canto y dirección coral, Licenciatura en Música mención Instrumentista y Composición, Licenciatura en Teoría y Educación musical⁸². Durante muchos años, el Conservatorio Nacional de Música sigue siendo la fuente principal de enseñanza musical en el país, otorgando oportunidades de empleo, estudios en el extranjero y creando una comunidad de músicos bien preparados que se convierten en los principales exponentes de la música académica dominicana.

Debido al éxito y la gran demanda de músicos egresados del conservatorio nacional, más, el gran interés de seguir los estudios musicales, la Universidad Pedro Henríquez Ureña funda en el año 2015 la Escuela Internacional de Música Contemporánea, dirigida por el compositor y arreglista estadounidense Corey Allen, como director académico y el ingeniero Silvestre Antonio De Moya como director operativo. Los estudiantes logran obtener el título en Licenciatura en Música Contemporánea. En el año 2020 se graduó su primer grupo de egresados.

⁸¹ Bernarda Jorge (2011) La música dominicana siglos XIX-XX. Ministerio de Cultura.

⁸² Uasd.edu.do

CAPÍTULO II. MARCO ANALÍTICO

2.1. LA EDUCACIÓN MUSICAL INTEGRAL A NIVEL MUNDIAL

El Método de Carl Orff, se encuentra en el programa de educación Nacional de Australia. Este está apoyado por el Consejo Nacional de la Asociación Carl Orff (*Australian National Council of Orff Schulwerk Association*) que también se encuentra en Nueva Zelanda, Colombia y en Asia.

Figura 18. Logo de la Federación internacional de Willems.

En Francia, está la Federación Internacional de Willems. Y reside en países como: España, Italia y Eslovenia que se dedican a la pedagogía y educación musical enfocadas hacia este método.

El Instituto Jaques-Dalcroze, tiene su sede principal en Suiza, pero también tiene escuelas en Estados Unidos, México, Argentina. Este instituto nace de la Confederación de Escuelas de Música de Ginebra, la cual se encarga de coordinar y dirigir la oferta educativa de este tipo de educación.

Figura 19. Logo de la Institución Jaques-Dalcroze en Suiza.

MUSIC FOR EVERYONE

Figura 20. Logo oficial de la Organización de Educadores del método Kodály en Estados Unidos.

En Estados Unidos, se encuentra la Organización Americana de Educadores del Método Kodály, que se encarga de capacitar y de organizar a los profesores de música especializados en este método y de promover la educación musical integral en todo el país.

La Asociación Internacional Suzuki, provee educación musical de este método, a toda Europa, África y Medio Oriente. También tiene sede en Estados Unidos Y Japón.

Figura 21. Logo de la Asociación Internacional Suzuki.

Figura 22. Logo de la escuela de música Yamaha.

Con un alcance mundial, las escuelas de música Yamaha se encuentran en Inglaterra, Estados Unidos, España, Singapur, Australia, Canadá, entre otros. Todas las escuelas están apadrinadas por la Fundación Europea de Música Yamaha, facilitando becas a estudiantes de música.

La Federación de Maestros Artísticos Martenot, es un centro artístico musical donde se toman clases de música enfocados en la pedagogía activa de Maurice Martenot, al igual que capacitación de profesores sobre el método. Se encuentra ubicado en París, Francia.

Figura 23. Logo de la *Fédération des Enseignements Artistiques Martenot*.

Las distintas asociaciones e instituciones mencionadas se encargan de aportar a la pedagogía musical utilizando los métodos de educación musical integral. Éstas, han servido como medio para la capacitación de miles de docentes a nivel mundial, así como el apoyo a escuelas que imparten este tipo de educación.

Estos métodos, han sido englobados no solamente en aspectos musicales, si no también como parte del desarrollo artístico y en el uso de los mismos para la salud. Igualmente, se han visto implementados como fuente terapéutica para trabajar con personas con Síndrome de Down, Autismo, discapacidades auditivas entre otros. En los tratamientos psicológicos, han demostrado ser efectivos, por esto siguen vigentes en las sociedades de los países que han valorizado su importancia.

Figura 24. Fuente: Organización Unicef. Artículo. *Musicians without borders*.

2.2. ANTECEDENTES DE LA ENSEÑANZA MUSICAL INTEGRAL EN REPÚBLICA DOMINICANA

Desde la reforma educativa de Eugenio María de Hostos con el implemento de la Escuela Normal en 1880, nuestro país a vivido grandes cambios en su sistema educativo debido a la influencia política y religiosa. Sin embargo, nuestra nación no estuvo ajena a los cambios mundiales sobre el conocimiento científico comprobable y de la evolución en la enseñanza.

En 1901 se implementa en nuestro país, el primer *kindergarten* o jardín infantil⁸³ demostrando reconocimiento sobre la importancia de la educación desde una temprana edad. Este programa educativo incluye el uso de la música para el aprendizaje. También, en 1928 se realizó el primer Congreso Musical Dominicano, encabezado por el maestro José de Jesús Ravelo, en donde se discutieron los problemas que enfrentaba la educación musical dominicana en ese momento. También planteó que la educación musical debía de extenderse hasta las escuelas públicas⁸⁴. Esto nos deja una idea de que ya venia valorizándose el implemento de una educación musical en el currículo académico dominicano. A pesar de esta observación se sigue considerando el estudio de la música como materia extracurricular, la cual es enseñada de manera académica (solfeo, instrumento o canto). Estas clases podían ser adquiridas por medio de clases particulares en escuelas privadas y en el Conservatorio Nacional de Música cuando fue fundado en 1942.

En 1994 la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) ofrece una cátedra en música debido a la popularización de la dirección coral en ese momento, conllevando a que se fundara la primera carrera en música, Lic. En Música Mención Teoría y Educación Musical⁸⁵. Pero, años antes, alrededor del año 1869 ya existían algunos colegios privados que incluían en su currículo académico la materia de educación musical. Esta materia, estaba más enfocada en formar parte del coro o de tomar clases de música de manera extracurricular⁸⁶. Todo esto nos demuestra, que la sociedad dominicana ha reconocido el valor de la educación musical, aun así, los avances de una mejora en su contenido educativo han sido muy limitados.

⁸³ Héctor Wm, Colón-Rosa (2011) La reforma hostosiana de la educación en la República Dominicana. Revista Pedagogía, volumen 44. No 1. Página 30.

⁸⁴ Bernarda Jorge (2011) La música dominicana siglos XIX-XX. Ministerio de Cultura. Página 167.

⁸⁵ Félix Rodríguez (2011) Aportes de la Escuela de Música de la Facultad de Artes en el área de la educación coral. Página 9.

⁸⁶ Bernarda Jorge (2011) La música dominicana siglos XIX-XX. Ministerio de Cultura. Página 78.

2.3. EL SISTEMA EDUCATIVO DOMINICANO Y LA ENSEÑANZA MUSICAL ACTUAL

La estructura del sistema de educación en la República Dominicana tiene como principal objetivo cumplir con las siguientes competencias:

1. Competencia ética y ciudadana.
2. Competencia resolución de problemas.
3. Competencia ambiental y de salud.
4. Competencia comunicativa.
5. Competencia científica y tecnológica.
6. Competencia desarrollo personal y espiritual.
7. Competencia pensamiento lógico, creativo y crítico.

ESQUEMA DE ARTICULACIÓN CURRICULAR

Gráfico 2. Esquema de competencias. Fuente: Ministerio de Educación Dominicano

Partiendo de esto, se recurre al uso de asignaturas tales como: Lengua Española, Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales entre otras, para poder cumplir con las competencias, es decir, que las materias son herramientas que sirven para la enseñanza de cada una de las competencias mencionadas. Según los niveles, la educación puede comenzar desde el primer año de vida. En el siguiente diagrama se muestra la organización de los niveles del sistema educativo dominicano sin incluir el nivel superior (universitario, técnico superior, posgrado).

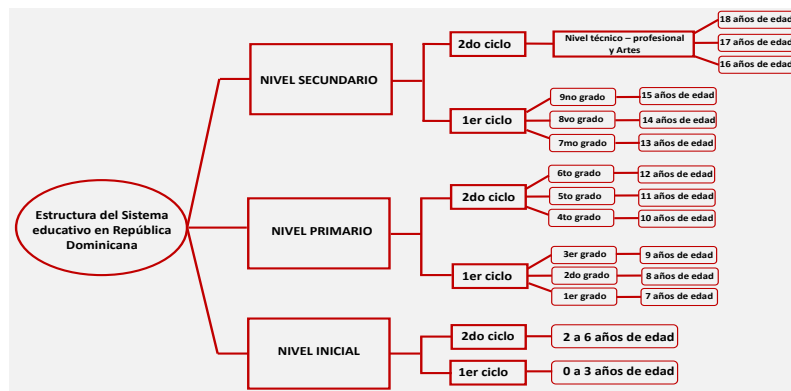

Gráfico 3. Fuente: Elaboración propia. Diagrama de los niveles según las edades del sistema educativo escolar en República Dominicana.

Para entrar al nivel primario, los niños deben de haber cumplido con las competencias del nivel inicial. También, es mandatorio realizar el último curso del segundo ciclo del nivel inicial para poder ingresar al nivel primario. El nivel primario o nivel básico, es considerado como la educación mínima que un dominicano puede obtener. Es por esto, que el estado lo ofrece de forma gratuita. El niño debe de iniciar el nivel primario a partir de los 6 años de edad. La ley Orgánica de Educación de la República Dominicana (Ley No. 66-97) dicta, que las funciones del nivel primario (básico) es lograr lo siguiente:

- Promover el desarrollo integral y social.
- Promover el conocimiento intelectual.
- Desarrollar las actitudes y destreza para el trabajo.
- Formar las capacidades de expresión (vocal, corporal, gestual, plástica y gráfica)
- Promover la cultura y la democracia.
- Impulsar y enseñar a los estudiantes a ser explicativos para llegar a conclusiones vividas a través de la experiencia.
- Desarrollar aptitudes, habilidades y destrezas, entre otros.

El nivel secundario o nivel media, dura cuatro años y esta dividido en dos ciclos. Éste, prepara al adolescente a adentrarse a la sociedad y al mundo laboral. Ofrece, en los dos últimos años, la oportunidad de realizar una educación general, técnico-profesional o artística. En resumen, este nivel tiene como objetivo lograr lo siguiente:

Primer ciclo:

- Ampliar, consolidar y profundizar los valores y actitudes de los estudiantes.
- Desarrollar integralmente al estudiante de forma biológica, intelectual, afectiva, valorativo, social, ético, moral y estético.
- Propiciar educación familiar y sobre la comunidad y la sociedad en general.

Segundo ciclo:

- Desarrollar capacidades enfocadas en la ciencia, la tecnología y el arte.

- Concientizar sobre temas medioambientales, económicas y culturales. Así como la importancia del aprendizaje de otras lenguas y el respeto hacia otras costumbres y religiones.
- Reconocer y diferenciar entre sus preferencias y capacidades individuales.
- Desarrollar una actitud crítica, democrática y participativa.
- Propiciar la participación efectiva en la conformación de una sociedad justa y equitativa.
- Desarrollar valores éticos y morales.
- Contribuir a preservar y mejorar la salud, la cooperación, manejo del tiempo libre, comportamiento social, entre otros⁸⁷.

La educación musical esta contenida en el currículo académico de básica y media y se encuentra dentro de la asignatura de educación artística. La cantidad de horas asignadas para la materia de educación artística es de dos (2) horas a la semana, mientras que la cantidad de horas de las demás asignaturas es entre cuatro (4) y seis (6) horas a la semana. Por lo tanto, la educación artística tiene menor cantidad de horas que las demás asignaturas. Esto, se aplica en todos los niveles a partir del nivel inicial hasta secundaria.

Al estudiar la importancia de la educación musical en nuestro país, nos damos cuenta de que es muy deficiente la cantidad de horas que se le dedica, y aun más es el hecho, de que esté contenida en la materia de educación artística. Esto nos da la idea de que se mezclan diferentes tipos de artes en una sola asignatura. Podemos concluir que siendo la música una de las artes que más genera beneficios en la educación integral es muy poco probable que cause algún efecto a largo plazo al ser tan poco aplicada en el currículo

**DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO PARA EL NIVEL SECUNDARIO
JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA**

ÁREAS/GRADOS	SEGUNDO CICLO		
	4TO.	5TO.	6TO.
Lengua Española	6	6	6
Lenguas Extranjeras	Inglés	4	4
	Francés	2	2
Matemática	7	7	7
Ciencias Sociales	5	5	5
Ciencias de la Naturaleza	6	6	6
Formación Integral Humana y Religiosa	2	2	2
Educación Física	2	2	2
Educación Artística	2	2	2
Salidas Optativas	4	4	4
Total de horas/semanas	40	40	40

97

JORNADA REGULAR

ÁREAS/GRADOS	SEGUNDO CICLO		
	4TO.	5TO.	6TO.
Lengua Española	6	6	6
Lenguas Extranjeras	Inglés	3	3
	Francés	2	2
Matemática	6	6	6
Ciencias Sociales	4	4	4
Ciencias de la Naturaleza	4	4	4
Formación Integral Humana y Religiosa	1	1	1
Educación Física	2	2	2
Educación Artística	2	2	2
Total de horas/semanas	30	30	30

Tabla 4. Fuente: Ministerio de educación. Diseño curricular nivel secundario. Ministerio de Educación. Cantidad de horas por materia nivel secundario.

⁸⁷ Ley Orgánica de Educación de la República Dominicana. Ley No. 66-9. Página 1-9.

académico de los colegios públicos dominicanos. En el siguiente cuadro podemos ver como el diseño del currículo escolar reconoce que las artes trabajan todas las competencias, sin embargo, solo se le dedica dos (2) horas a la semana.

Es evidente que el sistema educativo dominicano coloca a un segundo plano la educación artística y mucho más la educación musical. Pero, en los últimos años del bachillerato, ofrece la opción de elección del nivel técnico-artístico para los estudiantes que tienen alguna inclinación hacia la música. El enfoque de este programa es, más bien, estudiar música académica dígase un instrumento musical o dirección coral. De esta manera nos damos cuenta de que el sistema educativo dominicano parece no conocer la formación musical integral.

El Análisis En El Proceso Creativo			
Competencia(s) fundamental(es):	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Competencia Ética y Ciudadana ✓ Competencia Resolución de Problemas ✓ Competencia Ambiental y de la Salud 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Competencia Comunicativa ✓ Competencia Científica y Tecnológica 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Competencia Desarrollo Personal y Espiritual ✓ Competencia Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico
Competencia(s) específica(s)	Contenidos	Indicadores de logro	
<p>Expresión artística Realiza procesos creativos tomando en cuenta la pertinencia de la aplicación de técnicas y estilos artísticos, en relación con la intención comunicativa.</p> <p>Apreciación estética y artística Valora distintas manifestaciones artísticas y reconoce los géneros, técnicas y estilos presentes en ellas.</p>	<p>Conceptos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estilos interpretativos en el teatro y la danza. Ballet, danza moderna y folklórica. - Música popular dominicana y folklórica. - Música popular caribeña. - Maqueta y arquitectura. <p>Procedimientos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Exploración de diversas formas de expresión en teatro y danza. - Interpretación vocal e instrumental de canciones y ritmos populares dominicanos y caribeños utilizando flauta dulce e instrumentos de percusión convencionales y no convencionales. - Creación de canciones a partir del análisis de melodías y ritmos estudiados. - Recreación de obras arquitectónicas que resuelvan problemáticas sociales de su entorno mediante el recurso de la maqueta a partir del análisis de elementos y estilos. <p>Actitudes y valores</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reflexión sobre el comportamiento gestual - emocional individual y colectivo, a partir del análisis de piezas de danza o teatro. - Valoración de los ritmos autóctonos dominicanos y caribeños. - Desarrollo de la capacidad imaginativa y valoración de la originalidad. 	<ul style="list-style-type: none"> - Reconoce diversos estilos interpretativos en danzas y obras de teatro. - Reconoce ritmos, melodías, textos e intérpretes de merengue, bachata, salsa, bolero, entre otros. - Identifica similitudes y diferencias al analizar las características de instrumentos e intérpretes de la música popular dominicana y caribeña. - Interpreta personajes en obras teatrales y participa en coreografías con ideas, vivencias y emociones, utilizando diferentes estilos. - Interpreta canciones populares dominicanas y caribeñas, que valora como parte del patrimonio artístico y que selecciona a partir del análisis de su contenido. - Utiliza ritmos y melodías previamente reconocidas, al crear o recrear canciones. - Realiza maquetas utilizando los más diversos materiales, incluyendo reciclados, en las que propone soluciones ingeniosas que dan respuesta a problemáticas sociales vinculándolas con las épocas. - Compara y contrasta las distintas propuestas arquitectónicas, reconociendo los materiales en que están realizadas y su procedencia. 	

Tabla 5. Fuente: Ministerio de educación. Diseño curricular nivel secundario de primer grado. Ministerio de Educación. Contenido de la materia Educación Artística.

Figura 25. Fuente: Instituto Nacional de Bienestar Magisterial. Logo oficial Ministerio de Educación 2020.

2.4. CASO DE ESTUDIO: SANTO DOMINGO NORTE

Santo Domingo Norte, es un municipio de la provincia de Santo Domingo. Según el censo del 2012 posee 705,983 habitantes. Su delimitación geográfica es la siguiente: al Norte con el municipio de Yamasá y Monte Plata, al Sur con el Río Isabela, al Este con el municipio de Santo Domingo Este y el Río Ozama, y al Oeste con el municipio de Santo Domingo Oeste⁸⁸. Con una superficie total de 408.1 km². Es el municipio mas grande de Santo Domingo.

Dentro de Santo Domingo Norte se encuentran los sectores de Santa Cruz y Sabana Perdida, población de Villa Mella y los parajes Loma del

Caliche, Marañón, Lorencín, Saleta, La Bomba, Los Barrancones, El Mamey y Hatillo de Villa Mella. También se encuentran Guaricano, Ponce, La Rafaelita y Mala Vuelta, en la sección de Higüero. La zona urbana la conforman el poblado de La Victoria y la zona rural y una gran cantidad de parajes⁸⁹.

Población total según las edades (censo 2010):

EDADES	POBLACION
0-9 años	97,147
10-17 años	79,928
18-24 años	66,063
25-34 años	76,012
34-64 años	130,227
65 años y más	19,091

Tabla 6. Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Santo Domingo Norte. Provincia Santo Domingo. 2016-2020.

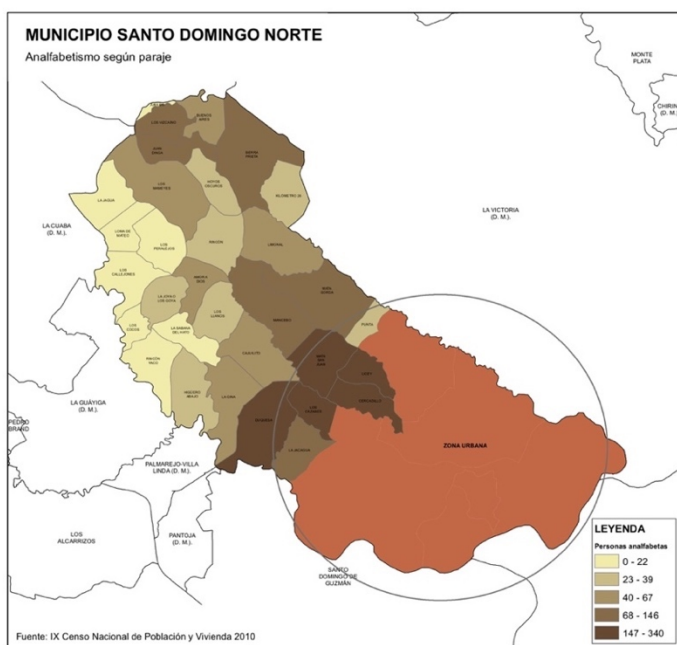

Gráfico 4. Fuente: IX Centro Nacional de Población y Vivienda 2010.

⁸⁸ Ayuntamiento municipal de la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. (2020).

⁸⁹ Plan Municipal de Desarrollo Santo Domingo Norte. Provincia Santo Domingo. 2016-2020.

2.4.1. EL SECTOR DE VILLA MELLA

Es una división territorial del municipio de Santo Domingo Norte. Villa Mella consta de cuatro principales demarcaciones: Villa Mella Sureste, Villa Mella Suroeste, Villa Mella Centro, Villa Mella Norte. Fue declarada como una sección de la ciudad de Santo Domingo el 28 de julio del año 1941 en honor al general Matías Ramón Mella⁹⁰.

Este sector posee un dinamismo económico

bastante favorable para Santo Domingo Norte, ya que, en él, se encuentran cinco de las principales estaciones del metro desatando el apogeo de comercios formales e informales. Este sector tiene una población alrededor de 321,178 habitantes⁹¹.

El Distrito Educativo 10-01 tiene como director al Licenciado Faustino Santana Torres, quien dirige alrededor de 350 escuelas públicas y privadas. Para el período escolar de 2015-2016 se matricularon 75,079 niños y adolescentes en las escuelas públicas⁹² de este sector.

Regional/ Distrito	Sector			Total
	Público	Privado	Semioficial	
1001 Villa Mella	75,079	32,443	2,310	109,832
1002 Sabana Perdida	48,619	13,385	908	62,912
Total aproximado de matriculados en Santo Domingo Norte*	123,698	45,828	3,218	172,744
Total Regional Santo Domingo	334,971	164,231	13,061	512,263
Total País	2,087,407	628,523	57,325	2,773,255
% Santo Domingo Norte en relación a la Regional	36.9%	27.9%	24.6%	33.7%

Tabla 7. Fuente: Estadística del MINERD estimado de cantidad de estudiantes matriculados por sector, según regional y distrito. 2015-2016.

Figura 26. Fuente: Ministerio de Educación. Fachada principal del Distrito Educativo 10-01.

⁹⁰ Plan Municipal de Desarrollo Santo Domingo Norte. Provincia Santo Domingo. 2016-2020.

⁹¹ Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) Censo 2002.

⁹² Aproximación de la situación social del municipio Santo Domingo Norte. Observatorio del Derecho a la Ciudad de la Institución Ciudad Alternativa.

2.4.1.1. APORTES CULTURALES DEL SECTOR DE VILLA MELLA

Figura 27. Fuente: villainfodigital. Estatua de Sixto Minier líder de la Cofradía de los Congos del Espíritu Santo de Villa Mella.

Como habíamos mencionado, Villa Mella consta de una cultura musical propia, que ha podido mantenerse viva al traspasar del tiempo. Una de estas, es la Cofradía del Espíritu Santo, un ritual que a permanecido en el país gracias a la familia Minier quienes se han preocupado por enseñar esta herencia musical a sus familiares. Esta, ha sido reconocida como patrimonio cultural de la humanidad por UNESCO en el 2001⁹³. En este sector

existen otras tradiciones musicales como son: La Salve, La Dolorita de Los Morenos, Los Palos o Atabales, Celebraciones de Maní, El Pri prí, El Gágá, Palo encebado, Velación, Recitales y/o banco, Serenatas, Son, entre otros.

La fabricación de instrumentos musicales para la Cofradía del Espíritu Santo de los Congos de Villa Mella, es una de las fortalezas de esta comunidad. No solo en aspectos económicos, si no, como patrimonio de la artesanía autóctona dominicana. También se celebran un gran número de fiestas tales como: Fiestas patronales del Espíritu Santo, Fiesta de San Ramón, El Carnaval de Santo Domingo Norte, Fiesta Prillet a San Miguel y muchas más. La descendencia africana es muy evidente en las tradiciones culturales de Villa Mella, y se pueden encontrar en la gastronomía, la música, el baile, el lenguaje y en la religión. A pesar de que se ha logrado preservar estas costumbres, cada vez es menor el apoyo hacia esta comunidad, demostrando la falta de valor de esta cultura tan importante para nuestro país.

Figura 28. Fuente externa. Fotos tomadas durante la visita a los Congos de Villa Mella en el 2018. Instrumentos: Atabales, conguito y Canoítas.

⁹³ Villa Mella, orgullosa de su patrimonio cultural. (2018) Artículo del periódico El Caribe.

CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Al haber estudiado la trascendencia de la música como expresión cultura nos damos cuenta de que ésta, ha estado presente en la evolución humana así que forma parte de nuestra huella y legado como seres universales. Nuestro cuerpo está diseñado para crear y recibir en su totalidad la experiencia musical y es por esta razón, no debemos de subestimar su poder e influencia para la formación personal, social e integral. Las investigaciones científicas realizadas sobre como nuestro cuerpo analiza el pensamiento musical han podido aportar grandes avances al entendimiento psicológico del comportamiento humano y se ha podido comprobar, que utilizar la música para el desarrollo integral y para los tratamientos en el sector salud, resulta ser bastante efectivo.

Los más jóvenes, serán los que formaran el futuro de nuestra sociedad, es por esto, que es un deber y un derecho facilitarles todo lo concerniente con la mejora de su educación. Si se lograra actualizar de manera simultanea el programa educativo con los descubrimientos científicos pedagógicos pudiéramos lograr una mayor efectividad, en que las personas se interesen en educarse ya que está demostrado que la educación activa es el mejor medio para fijar los conocimientos.

La educación musical en la República Dominicana muestra un mayor interés por preservar la modalidad antigua de estudiar música solo a través de la forma académica y de clasificar a las personas dotadas y no dotadas de talento musical, esto da a entender, que educarse musicalmente no es para todos. Este mensaje equivocado puede fortalecer este pensamiento en la población que conllevará a que no se reconozca la música como una necesidad humana, alejándolos, aun más, de poder comprenderla de una mejor manera a pesar de que sean consumidores de la misma.

CAPÍTULO III. MARCO PROYECTUAL

3.1. LA EDUCACIÓN MUSICAL INTEGRAL Y SUS POSIBLES APLICACIONES

La música ha podido estar presente de manera multidisciplinaria en diversas áreas y es por esta razón, que hemos planteado algunas de las situaciones en donde su uso, en la salud y en la educación, podrían aportar beneficios significativos.

3.1.1. SECTOR SALUD

Está comprobado que los tratamientos y terapias con música pueden funcionar como complemento para la terapia farmacológica⁹⁴. A continuación, mencionaremos algunos de los casos en donde se podrían utilizar los diferentes recursos que ofrece la educación musical integral para los tratamientos en la salud:

Patología física del déficit sensorial: La persona presenta deficiencia en órganos sensoriales como la audición y la vista⁹⁵. Para tratar el déficit auditivo, se podría utilizar como terapia la vibración de los sonidos musicales para estimular el cuerpo y la mente. La metodología musical *Orff* tendría un gran aporte en este caso, ya que los instrumentos de percusión *Orff* generan ondas vibratorias que la persona con esta condición, puede ser capaz de sentir a través del tacto. Cuando se presenta el déficit sensorial de la vista se puede utilizar también, la vibración de los instrumentos, así como los estímulos musicales con ejercicios tales como: reconocimiento de las alturas de las notas, el canto, escuchar música y la danza. En este caso el método *Willems* tendría grandes aportes.

Pacientes con cáncer: Cuando se escucha música se liberan endorfinas⁹⁶. Esto resulta ser muy positivo para pacientes que llevan tratamientos oncológicos ya que sirve para la relajación y para su distracción ante los efectos secundarios que ocurren durante la enfermedad. La realización de ejercicios de sonidos y de ejercicios grupales puede servir para mejorar el ánimo. Esto se logra con algunas de las actividades del método de educación musical integral *Martenot* ya que incluye el juego, la imitación y la creación.

⁹⁴ Beatriz Yáñez Amorós (2011) 1er cuatrimestre, cultura de los cuidados. Musicoterapia en el paciente oncológico. Página 58.

⁹⁵ Ana María Gutiérrez Martínez (2018) Universidad de Córdoba, Revista Av. Notas, No 4. La música en el tratamiento de patologías físicas y psíquicas. Página 27.

⁹⁶ Químico producido en nuestro cerebro que provoca diversas sensaciones, una de ellas es la sensación de bienestar.

Insuficiencia pulmonar: Ocurre cuando los músculos que controlan la respiración se debilitan. Esto conlleva a que el paciente no sea capaz de tomar suficiente aire, disminuyendo sus niveles de oxígeno en la sangre. Los ejercicios de vocalización podrían ayudar a fortalecer los músculos de esta área, sirviendo como tratamiento terapéutico complementario para tratar la enfermedad. La metodología *Kódaly* ofrece una variedad de canciones y de ejercicios vocales que serían ideales para el tratamiento de la insuficiencia pulmonar.

Lesiones cerebrales: La improvisación musical es un ejercicio de estimulación neuronal que puede mejorar las condiciones de pacientes con lesiones cerebrales de cualquier tipo. Esta actividad puede servir para la neuro-rehabilitación de los daños neurológicos⁹⁷. El método *Orff* hace uso de la improvisación en su programa pedagógico, al igual que el método *Martenot* con sus ejercicios de silencios y de creación musical.

Parálisis de las cuerdas vocales: Para tratar esta enfermedad es necesario la intervención quirúrgica y el tratamiento con terapia de la voz que involucran ejercicios de respiración y ejercicios de esfuerzo. Para tratarla, también funcionaría el canto y la vocalización, añadiendo que la música también estimula a la relajación lo cual contribuiría a que los músculos respiratorios se relajen. El método *Kódaly* y el método *Dalcroze* tendrían un gran uso durante la terapia de esta enfermedad.

Trastornos psicológicos: Se ha comprobado que los tratamientos de musicoterapia para los trastornos psicológicos son bastante eficaces ya que disminuyen la ansiedad crónica y la depresión. Las actividades grupales y la posibilidad de alcanzar metas, pueden lograr la autoconfianza en los pacientes provocando pensamientos positivos que mejorarían su condición⁹⁸. Es por esto que la educación musical integral específicamente el método *Dalcroze* ayudaría a cumplir metas con ejercicios que van desde lo más fácil a lo más complejo. De igual forma el método *Kódaly*, podría contribuir con su repertorio de canciones alegres, al igual que el método *Orff* para los ejercicios percutidos que utilizan el cuerpo.

⁹⁷ Veronika Abrahan y Nadia Justel. (2015) La improvisación musical. Una mirada compartida entre la musicoterapia y la neurociencia. Universidad Nacional de Buenos Aires, Universidad Nacional de Córdoba. Página 1.

⁹⁸ José Enrique de la Rubia Ortí, Paula Sancho Espinós y Carmen Cabañéz Iranzo (2014) Impacto fisiológico de la musicoterapia en la depresión, ansiedad, y bienestar del paciente con demencia tipo Alzheimer. Valoración de la utilización de cuestionarios para cuantificarlo. Universidad Católica de Valencia, España. Página 134.

Depresión postparto: Ocurre cuando la mujer enfrenta una serie de pensamientos negativos que provocan efectos tales como: falta del cuidado del bebe, irritabilidad y preocupación⁹⁹. En su mayoría esto puede ser provocado por el desbalance hormonal que ocasiona el embarazo. En este caso, se podría adaptar el concepto de los métodos de educación musical integral *Yamaha* y *Suzuki*, los cuales promueven que los padres también formen parte de la educación musical de sus hijos, asistiendo a las clases y aprendiendo a tocar un instrumento. Lo que se plantea es poder utilizar el canto de la madre para ayudar a entablar o regenerar la relación entre la madre y el bebe.

Tratamiento para problemas del habla: Suele suceder en la etapa de niñez o en personas con Disfemia¹⁰⁰. Para tratarla, es necesaria la intervención de un logopeda que, en su tratamiento, utiliza ejercicios de pronunciación de diferentes tipos de letras del alfabeto¹⁰¹. En este caso, la música podría funcionar igualmente o mejor que los ejercicios de pronunciación ya que al utilizar el estímulo musical podría motivar a la concentración y a buscar la manera de pronunciar las letras y de entonarlas según la estructura armónica de la música que se utilice. El método *Kodaly* y el método *Willems* funcionarían muy bien, ya que el uso de la voz y el canto se encuentran muy presentes en estos dos métodos.

La música en la etapa de neuroplasticidad: Las personas poseen una capacidad plástica cerebral que es regenerada según los estímulos del entorno en donde se desarrollen. La música es un pensamiento que abarca todas las capacidades cerebrales y es capaz de crear nuevas conexiones neuronales y de fortalecer las neuronas existentes¹⁰². La danza y la música optimizan las conexiones neuronales ya que utiliza el cuerpo y la mente en su totalidad y al mismo tiempo, así que ayuda a mantener un alto rendimiento de actividad cerebral. El método *Dalcroze*, estimula el cuerpo con música y esto pone a trabajar las neuronas cerebrales, en especial cuando es llevada a cabo a una temprana edad.

⁹⁹ Vanessa Rocío Pando Jetón (2019) Eficacia de la técnica de musicoterapia para disminuir el nivel de depresión en pacientes adultos mayores, en edades comprendidas entre los 65 a 75 años en el Centro Geriátrico Bastón de Oro. Página 11.

¹⁰⁰ Tartamudez.

¹⁰¹ J. Sangorrín. (2005) Trastornos secundarios a déficit instrumental. Disfemia o tartamudez. *Revolución Neuronal*. Página 45.

¹⁰² Jordi Àngel Jauset Berrocal (2016) *Revista Eufonía: Didáctica de la música*. No. 67. Página 19-24.

3.1.2. SECTOR EDUCACIÓN

Como hemos mencionado, la música ha sido utilizada en la educación como vehículo para lograr educar o ayudar a mejorar alguna condición especial. En la mayoría de los casos, la música, se utiliza más con la finalidad de cumplir con un currículo académico de estudiar y aprender un instrumento musical, esto resulta ser muy limitante, ya que ésta, tiene una infinidad de aplicaciones que favorecen a la condición y formación humana. A continuación, mencionaremos algunas de las situaciones en donde la música puede ser utilizada para desarrollar y estimular la actividad mental:

Desarrollo de la concentración: Escuchar música cuando realizamos una actividad manual, promueve la creatividad y la concentración. Esto puede ocurrir, ya que ambos pensamientos no interfieren entre sí¹⁰³. Cuando realizamos ejercicios musicales ayudamos a prolongar nuestra capacidad de concentración y también, a mantenernos enfocados en un solo pensamiento, involucrando la inteligencia visual espacial. Los métodos de educación musical integral, ofrecen una variedad de actividades que fomentan la concentración y que pueden servir para trabajarla y desarrollarla.

Modelo pedagógico para la educación integral: La educación musical se ha utilizado como vehículo para trabajar todo lo relacionado con el desarrollo integral general de las personas. Su ejecución en el aula debe de ser abordada de forma didáctica, en donde el alumno tenga la oportunidad de crear música y de poder expresarse con la finalidad de interiorizar los conceptos musicales generales de ritmo, tiempo, intensidad, valor y duración de las notas, apreciación musical entre otros. A partir de ahí, se debe de crear y utilizar un programa adaptado a ellos según su edad y condiciones específicas. El profesor de música debe de guiar a la persona a expresarse libremente como si fuera un juego. Un medio inmediato para lograr esta libertad, es la oportunidad de poder improvisar con música, que llevará a la creación¹⁰⁴. También, debe de contar con un programa educativo didáctico que contenga un material con el que puedan identificarse. Con esto, se buscará mantener la motivación logrando que la experiencia sea divertida y que progresivamente se logre cultivar en ellos la autoconfianza y la mejora de la autoestima, que, en el caso de los niños y adolescentes, influirá en su rendimiento académico¹⁰⁵.

¹⁰³ Richard Restak (2013) *Think Smart. New York, New York, NY: Penguin Books.*

¹⁰⁴ Diana Pey (1966) *Formación del educador musical; Métodos y Aplicaciones.* Página 52.

¹⁰⁵ Rocío Chao, Aurelio Chao. (2015) *Eficacia de la música en el comportamiento y rendimiento en adolescentes con conductas disruptivas.* Universidad de Coruña. Página 657-667.

En el siguiente cuadro se muestran algunos de los aportes de la música al ser implementada como herramienta en la educación integral:

Intelectual	Trabajo de la memoria, apreciación e interés sobre la música en la cultura, razonamiento y comparación entre estilos musicales y épocas, exposición a diferentes idiomas, desarrollo del oído y entendimiento del timbre, el ritmo y la melodía.
Individual	Capacidad de alcanzar metas propuestas, mejora de la autoestima, desarrollo de la autocritica y la responsabilidad, mejora de las capacidades cognitivas, psicomotrices y la afectividad social, crea sensibilidad y respeto hacia la música, motiva a la perseverancia, ayuda a fundar buenos hábitos.
Grupal / Social	Motiva a la participación y a la integración grupal, desarrollo de la cooperación y de la sana competencia, fomento del trabajo en equipo, establece nexos sociales, promueve el respeto y la tolerancia hacia los demás, ayuda a crear igualdad entre las personas.
Creatividad	Motiva a la composición y la interpretación musical, expresión de ideas propias, enseña a hacer uso de la improvisación musical, fomenta la creación colectiva.
Medio ambiental	Identifica el exceso de ruido como contaminación sonora, genera hábitos saludables sobre el uso indiscriminado de la música

Tabla 8. Elaboración propia. Fuente: Alfonso Conejo Rodríguez. (2012). El valor formativo de la música para la educación de valores. Universidad de Granada. Grupo de Investigación “Desarrollo Educativo de las Didácticas en la comunidad Andaluz”. Páginas 269-270.

Personas con necesidades educativas especiales: Para tratar a las personas con necesidades especiales tales como: Déficit Sensorial, Autismo, Síndrome de Down, entre otras. Se utiliza lo que es la Musicoterapia Educativa o la Educación Musical especial. La Educación Musical Especial se centra más en la actividad musical didáctica, donde se realiza un programa educativo adaptado a las condiciones de la persona. La Musicoterapia Educativa, no se centra en el aprendizaje de la música si no más bien, en utilizar la música para tratar y llegar a mejorar algunas condiciones del habla, comportamiento social, emocional, cognitivos, entre otros¹⁰⁶. En este caso, una adaptación de todos los métodos de educación musical integral mencionados en el Capítulo I. tema 1.5.4 podría ayudar con el programa educativo para tratar estas condiciones.

¹⁰⁶ Patricia Sabbatella Riccardi (2006). Intervención musical en el alumnado con necesidades educativas especiales: delimitaciones conceptuales desde la pedagogía musical y la musicoterapia. Universidad de Cádiz. Facultad de Ciencias de la Educación. Campus Universitario de Puerto Real. Página 129.

3.2. LA EDUCACIÓN MUSICAL INTEGRAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO

DOMINICANO

La música es una herramienta pedagógica ideal para trabajar de manera holística el desarrollo integral. La educación musical integral debería de estar presente en los programas educativos de todos los países y debería de ser mucho más asequible, ya que forma parte de lo que es la educación básica de calidad. Ésta, también promueve la competencia cultural y artística¹⁰⁷.

Como mencionamos en el Capítulo II. El análisis sobre el currículo escolar del sistema educativo dominicano, nos lleva a la conclusión de que la música como vehículo para la educación integral no se encuentra presente en el programa educativo de las escuelas públicas de nuestro país. En países como España, existe una ley (Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990) que le da importancia a la educación musical, colocándola como obligatoria en el currículo académico, no solo por sus aportes artísticos, si no también, como forma de trabajar la educación integral de los estudiantes de nivel básica y media¹⁰⁸. Esta ley, tiene la intención de poder educar musicalmente de manera masiva, tanto al público emisor como al público receptor, ayudando a formar el gusto musical y a promover la libertad de expresión, la igualdad y el respeto hacia los demás.

Así como Zoltán Kodály revolucionó la educación musical del sistema educativo de su país de origen Hungría, nuestro país debería de reformar el contenido de las clases de música en las escuelas públicas, y de esta manera, sustituirla por una educación musical enfocada en trabajar de forma general la educación integral. Incluirla en el programa educativo ayudaría a facilitarla a toda la población dominicana. Los métodos de educación musical integral contienen el material ideal para reformar las clases de música de nuestras escuelas, ya que poseen un programa educativo que logra trabajar lo siguiente:

- Fomento de la cooperación y el trabajo en equipo.
- Desarrollo de las capacidades cognitivas, psicomotrices y afectivo - sociales.

¹⁰⁷ Andrés Gírales. (2007) Contribuciones de la educación musical a la adquisición de las competencias básicas. Revista Eufonía. Página 53.

¹⁰⁸ Patricia Sabbatella Riccardi (2006). Intervención musical en el alumnado con necesidades educativas especiales: delimitaciones conceptuales desde la pedagogía musical y la musicoterapia. Universidad de Cádiz. Facultad de Ciencias de la Educación. Campus Universitario de Puerto Real. Página 125.

- Promover la sana competencia.
- Comprensión del timbre, ritmo y melodía.
- Enseñar el valor y aporte de la música en la cultura.
- Fomento de la apreciación musical.

En el siguiente gráfico se muestran los aspectos que hemos considerado más relevantes de los métodos de educación musical integral:

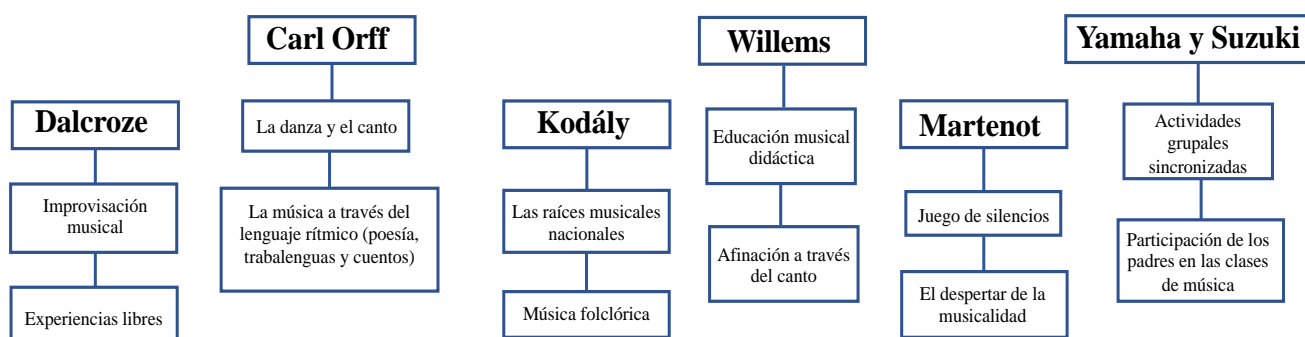

Gráfico 4. Fuente: Elaboración propia. Contenido educativo de los Métodos de educación musical integral.

Collage de imágenes¹⁰⁹:

¹⁰⁹ 1. Asociación Jaques-Dalcroze Argentina de Rítmica. Retrato de Emile Jaques-Dalcroze. 2. Australian National Council of Orff Schulwerk Inc. Retrato de Carl Orff. 3. Federación internacional de Willems. Retrato de Edgar Willems. 4. Organización de educadores Kodály en América. Zoltán Kodály rodeado de niños. 5. El pedagogo y músico Francés Maurice Martenot tocando su instrumento. 6. Corporación Yamaha *make waves*. Fundador de la marca Yamaha Torakusu Yamaha. 7. Asociación Suzuki. Shinichi Suzuki, desarrollador del método musical Suzuki.

3.3. LA EDUCACIÓN MUSICAL INTEGRAL PARA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL

El emprendimiento social es un tipo de emprendimiento, que cubre las necesidades de la comunidad que aborda el estado, pero no el del sector privado, y que utiliza la responsabilidad social empresarial. Éste, tiene como objetivo, impactar socialmente a un determinado grupo o comunidad, por lo tanto, su interés principal no está fundamentado en suplir un bien o en crear una necesidad con el fin de obtener beneficios económicos comerciales, si no más bien, busca lograr afectar positivamente a una causa o de ayudar a mejorar una situación de dificultad para aportar al bien común; utilizando algunas de las herramientas del emprendimiento tradicional como son, la actividad empresarial o social comunitaria, para poder lograr llevar a cabo su iniciativa¹¹⁰. El emprendimiento social en la actualidad se encuentra a un nivel de desarrollo en República Dominicana muy incipiente, contrastando con el nivel de desarrollo y apoyo que recibe, este tipo de emprendimiento en Latinoamérica y a nivel global.

La economía naranja es aquella que apoya a la economía cultural y a la industria creativa, y está sustentada por la propiedad intelectual. Algunas de las áreas que abarca la economía naranja son: artes visuales, diseño, música, editorial, arquitectura, industria del cine, entre otros. Todas estas áreas impactan socialmente y aportan económicamente a la sociedad.

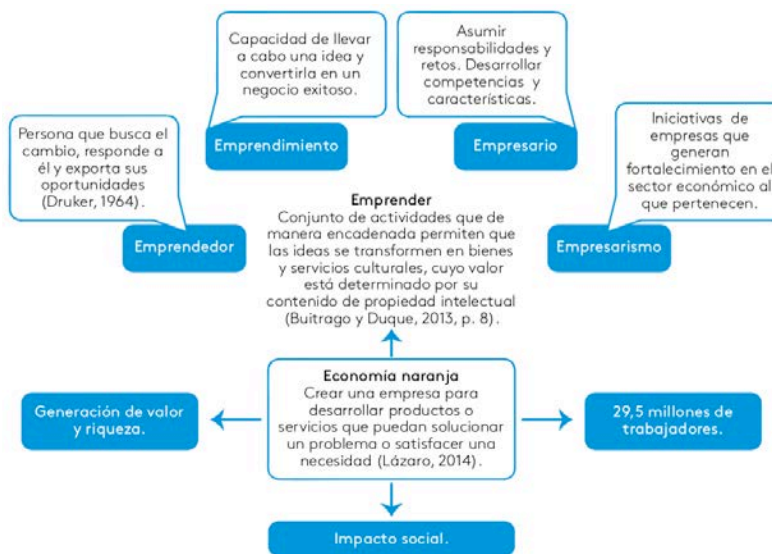

Gráfico 5. Fuente: Economía Naranja y Oportunidades de Negocios. Diana Gutiérrez. Página 17.

¹¹⁰ Mariana Bargsted A. (2013) Artículo: El emprendimiento social desde una mirada psicosocial.

3.4. EMPRENDIMIENTO SOCIAL EN SANTO DOMINGO NORTE, SECTOR DE VILLA MELLA

En el capítulo II. Marco Analítico, tema 2.4. punto 2.4.1 y 2.4.2, mencionamos la gran diversidad económica, cultural y social que existe en el sector de Villa Mella, Santo Domingo Norte. La importante incidencia de este sector, en la económica de nuestro país, es significativa ya que existe una industria que se ha desarrollado por el crecimiento comercial.

Debido al dinamismo económico que posee, podríamos decir, que un proyecto de emprendimiento social que utilice la música para el fomento de la educación integral y de la salud, tendría una acogida muy positiva, ya que las personas que habitan en esta zona del país, aprecian la música, y esto es gracias a la tradición cultural musical existente. También, proponer una reforma educativa de la educación musical en las escuelas públicas de este sector, podría servir como primer plan piloto para evaluar su aceptación antes de ser implementada en todo el sistema educativo dominicano. Así como la propuesta de programas que introduzcan los tratamientos de la terapia con música en los hospitales y centros de salud en Villa Mella.

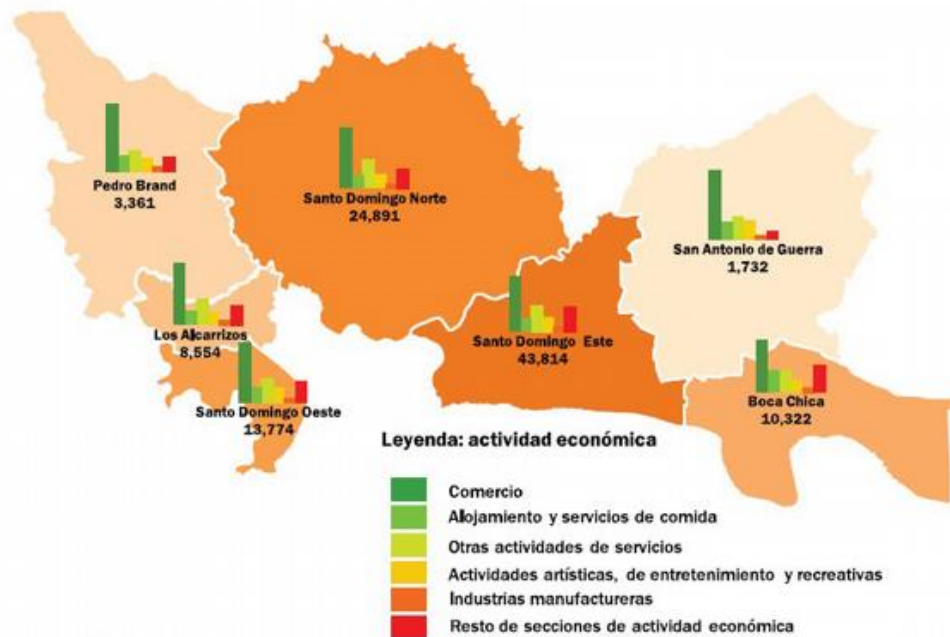

Gráfico 6. Fuente: Artículo del *Listín Diario*, Porcentaje de establecimientos comerciales por municipios según su actividad económica.

3.5. REFERENTES DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL EN MÚSICA

En el año 2018 se plantearon tres ideas de emprendimiento social que utilizan la música para apoyar y aportar a una causa en particular. Estas ideas fueron presentadas en el programa gratuito de emprendimiento BBVA, el *Blue BBVA Challenge* que se realiza en la ciudad de Madrid, España que apoya el emprendimiento de jóvenes de hasta 29 años de edad en este país.

- **M project:** Dirigido a jóvenes en prisión con edades entre 14 y 17 años. Plantea utilizar la musicoterapia y el aprendizaje musical académico para mejorar las habilidades sociales de estos jóvenes y de motivarlos a través de la música. La idea es prepararlos a que logren integrarse en la sociedad luego de que salgan en libertad y que continúen sus estudios de música en un lugar diferente al centro penitenciario, así que se propone crear una escuela de música donde puedan asistir¹¹¹.

- **El arte de conocerse:** Se trata de una idea de proyecto que propone educar a niños de primaria utilizando la música como recurso para identificar sus sentimientos y aprender a relacionarse con los demás. La falta del autoconocimiento es una debilidad que habita en la sociedad, por lo tanto, se busca trabajar en la raíz del problema para garantizar resultados a futuro. Su programa está dividido en tres etapas: la primera es el conocimiento de los sentimientos, la segunda es entenderse con los demás y la tercera es relacionarse con el entorno¹¹².

- **Msense:** Una propuesta ideada a partir de estudios empíricos, que determinan las zonas cerebrales que son más sensibles a las vibraciones provocadas por la música. Este tiene el propósito de lograr hacer sentir estas vibraciones a personas con discapacidad auditiva. Con este estudio, se pretende crear un prototipo que logre transmitir los sentimientos que provocan las canciones para que estas personas puedan sentir como se escuchan¹¹³.

¹¹¹ Madridiario.es. M Project, la musical leva la batuta en la reinserción de menores infractores.

¹¹² Madridiario.es. (2018) El Arte de Conocerse, un proyecto para aprender a sentir y relacionarse.

¹¹³ BBVA (2018) Seis ideas de emprendimiento para cambiar el mundo a través de la música.

La música ha sido parte de proyectos de emprendimiento social a nivel mundial, entre estos podemos mencionar:

Figura 29. Fuente: *Think Business Ireland*. Creador y fundador del *Ease Project* Boris Hunka.

***The Ease Project (Irlanda):** Creado por el psicoterapeuta irlandés Boris Hunka. Es un proyecto que reconoce y trabaja los problemas de ansiedad en los jóvenes. El programa consiste en visitar las escuelas en Irlanda y ofrecer talleres de música diseñados para que los jóvenes adolescentes, interactúen y participen en actividades musicales en donde tocan instrumentos, crean canciones, realizan movimientos corporales para expresarse, con el

fin, de ayudarlos a reconocer y a entender sus sentimientos para disminuir los niveles de ansiedad y fomentar en ellos la inteligencia emocional¹¹⁴.

Vibes (Estados Unidos): Tapones para los oídos que ayudan a disminuir y controlar el volumen y los altos niveles de frecuencia del sonido. Ésta innovadora propuesta tiene una tecnología que ha ayudado a miles de personas con autismo, tinnitus y discapacidades auditivas a mejorar su condición auditiva. El proyecto dirige parte de los fondos de las ventas a fundaciones que ayudan a personas con problemas de audición a nivel mundial¹¹⁵.

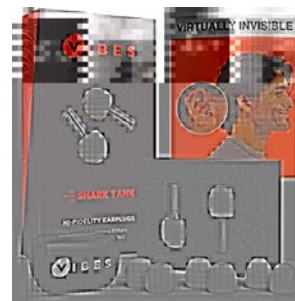

Figura 30. Fuente: *Discover Vibes*. Producto de tapones para los oídos Vibes

Figura 31. Fuente: *CBS news*. *Musicians on call: Just what the doctor ordered*. Niño en el hospital disfruta de música en vivo.

***Musicians On a Call (Estados Unidos):** Se dedica a llevar música en vivo a personas hospitalizadas que se encuentran en tratamiento o que no pueden levantarse de la cama. El proyecto cuenta con la colaboración de artistas renombrados que visitan los hospitales, llevando música en vivo a los pacientes para hacerlos sentir mucho mejor y brindarles un momento de felicidad, mejorando su presión arterial, manejo del estrés, estado del animo y aliviar o mejorar la tolerancia al dolor.

¹¹⁴ Easeproject.ie. (2019)

¹¹⁵ Cnbnews (2018) Artículo: *An injury landed this 29 year old a spot on "Shark Tank" and millions in sales.*

Musicians without borders (Países Bajos): Es una organización que se encarga de utilizar la música como medio para promover la paz en situaciones de conflicto social, como las guerras y las divisiones entre países. Su objetivo es utilizar la música para hablar de la tragedia que ocasionan las guerras y a promover un mensaje de unión entre las personas, sin importar las creencias políticas ni religiosas. Este proyecto visita los campos de refugiados ofreciendo conciertos y talleres de música¹¹⁶.

Figura 32. Fuente: *Incorporated society of musicians*. Mujeres tocan instrumentos durante visita a un lugar de refugiados.

Figura 33. Fuente: *Organización Música Para el Alma*. Visita al Hospital María Ferrer en Argentina. Centro de rehabilitación respiratoria.

***Música para el Alma (Argentina):** Nació del deseo de Eugenia, una violonchelista que sufría de cáncer quien decide tocar en los hospitales y llevar música a personas que atraviesan una situación difícil ya sea de salud, problemas fisiológicos o de marginalidad. Tras su muerte, su pareja *Jorge Bergero* mantuvo la iniciativa y hasta este entonces se ha convertido en un proyecto que ha llegado a expandirse hasta otros países. Es una organización que funciona bajo contribuciones y voluntariado¹¹⁷.

***Asociación Música para Despertar (España):** Es un proyecto que surge a partir del reconocimiento de piezas musicales de personas que padecen Alzheimer¹¹⁸, Por esta condición se ha demostrado que la música ralentiza la enfermedad. Este proyecto capacita a los enfermeros, doctores o cuidadores con un programa de ejercicios que se aplican en la terapia utilizando piezas musicales que el paciente reconoce¹¹⁹.

Figura 34. Fuente: *Organización Música Para despertar*. El doctor y músico fundador del proyecto Pepe Olmeda con una de sus pacientes.

¹¹⁶ *Nowthenmagazine* (2013) *War divides music connects*.

¹¹⁷ MartinWullich (2021) German A. Serain, Un gran proyecto artístico solidario y un libro de fotografías que lo cuentan.

¹¹⁸ Enfermedad que hace que se pierda progresivamente y de manera definitiva la memoria.

¹¹⁹ Clara Paolini (2018) El país, Música para despertar los recuerdos que se lleva el alzheimer.

Figura 35. Fuente: Facebook, Fundación Música Chicoral
Concierto de los estudiantes de guitarra clásica de la escuela de música de Chicoral (2017).

***Música de Chicoral (Colombia):** Escuela de música dirigida a jóvenes de la ciudad de Cali en el Valle del Cauca. Funciona a través de la fundación Musicoral, donde se imparten clases y talleres de instrumentos musicales originales de Colombia al igual que talleres para la protección del medio ambiente. Su propósito es utilizar la música como estímulo para mejorar la autoestima y fomentar el crecimiento personal de los niños de esta comunidad¹²⁰.

***Vura Music Project (Uganda):** Pertenece a la organización de *Arua Elkartasuna*, la cual utiliza la música como herramienta para inculcar buenos valores a los jóvenes de la comunidad de Uganda. A través de la banda *Moya Boys* aprenden a tocar instrumentos de viento metal. Esta banda, tuvo reconocimiento en su ciudad, pero llegó al punto en que la música no avanzaba por falta de entrenamiento profesional. Gracias a los voluntarios han podido crecer hasta llegar a otras ciudades introduciendo otro tipo de instrumentos a sus clases¹²¹.

Figura 36. Fuente: Organización Arau Elartasuna. Niños del Vura Music Project.

Figura 37. Fuente: Ibercultura Viva. Jóvenes tocan en recital, Escuela de Música Pracatu.

***Escuela de música popular Pracatum (Brasil):** El músico brasileño Carlihos Brown forma una escuela en la ciudad de Bahía con el fin de ayudar a los niños de la comunidad de Candéal a salir de las calles, enseñando música para su formación integral y cultural. Carlihos utilizó sus propios recursos para crear una comunidad de profesionales que contribuyen a mejorar la calidad de vida de estos niños, involucrándose no solamente en su educación si no también, en desarrollar la comunidad de Candéal. Hoy en día su trabajo ha sido reconocido por la UNESCO y ha logrado educar a más de 2,000 músicos¹²².

¹²⁰ Organización RECON Colombia (2018) Música como estrategia para la construcción de la paz.

¹²¹ Vuramusicproject. Desarrollo e Integración social a través de la educación musical.

¹²² Asociación Paracaum y la revolución de los tambores en Candéal: Música, educación y desarrollo comunitario. Organización Iberculturaviva.

CONCLUSIÓN

Utilizar la música para estimular el desarrollo cognitivo, social, psicomotor y emocional es una de las mejores formas de educar de manera integral a las personas. Es por esta razón que surgió la motivación de elegir este tema para la elaboración de esta investigación como proyecto de grado. El poder plantear las posibilidades que tiene la música de lograr cambios significativos en la salud y en la educación es algo que ha sido estudiado por los científicos quienes han podido comprobar su gran influencia y poder en el desarrollo humano. Sin embargo, las sociedades demuestran muy poco interés en aplicar los beneficios de la música en la salud y en la educación integral ya que no es común ver programas enfocados en utilizarla como herramienta educativa o como forma de terapia en la medicina.

Como pudimos ver, existen proyectos que han podido mantener su filosofía y propósito gracias al emprendimiento social, el cual posee las bases necesarias para lograr el progreso de la labor e impacto de una buena causa. Introducir la música en proyectos de este tipo puede provocar grandes mejoras en las sociedades, algunas de las que podemos mencionar son: la disminución de la deserción escolar, aumento en el índice de éxito de los programas educativos, disminución de la delincuencia, disminución de los índices de desempleo en la zona geográfica, la recuperación exitosa de pacientes que utilicen la terapia con música, aumento de la capacidad de concentración y mucho más.

Con esta investigación se ha querido promover la importancia y el valor de la música como recurso inmediato para mejorar la educación y la salud, así como también el reconocimiento de ésta como medio ideal para la formación integral de los ciudadanos, demostrando que su uso para aportar positivamente a una comunidad, o para apoyar a una buena causa, puede llegar a ser exitoso y viable. Si se implementara una educación musical basada en mejorar la integridad de las personas, así como el de utilizarla de forma complementaria para mejorar la salud, podríamos ayudar a ver y a destacar sus beneficios, que pudieran ser considerados como un medio más para el desarrollo del emprendimiento social en República Dominicana.

BIBLIOGRAFÍA

Abrahan, V. y Justel, N. (2015). *La improvisación musical: Una mirada compartida entre la musicoterapia y la neurociencia*. Universidad Nacional de Buenos Aires, Universidad Nacional de Córdoba. Argentina.

Acebes - De Pablo, A. y Carabias – Galindo, D. (2016). *El alumnado de primaria con trastorno por déficit de atención/hiperactividad: La musicoterapia como herramienta integradora dentro del contexto del aula musical*. Revista electrónica LEEME. Universidad de Valencia, España.

Acosta Ramírez, K. (2018). *Método Kodály en el desarrollo del lenguaje en niñas y niños de 3 a 4 años de edad*. Universidad Técnica de Ambato. Informe de investigación. Quito.

Alonso, V. y Bermell, M. A. (2008). *La música como instrumento de evaluación con niños hiperactivos*. Boletín de Psicología, No. 93. Universidad de Valencia. España.

Alamanzar Martínez, P. (2003). *Psicología de la Música y emoción musical*. Universidad de Murcia. España.

Azeveodo, K. (2020). *Implementing the Orff Pedagogy for Teaching Music at the Elementary School Level*. Master Theses. California State University. Monterey Bay.

Bargsted A, M. (2013). *El emprendimiento social desde una mirada psicosocial*. Revista Civilizar. Colombia.

Bendito Monleón, M. C. (2010). *Reflexión en torno a la utilidad de la música en la terapia psicológica con adolescentes*. Revista Española de Pediatría.

Beltrán Olaya, S. A. (2014). *Enseñanza del saxofón en niños de 9 -12 años a través del juego en el departamento del Huila*. Universidad Pedagógica Nacional. Departamento de Educación Musical. Colombia. Bogotá.

Bernabé Villodre, M.M. (2012) *La comunicación intercultural a través de la música*. Revista Digital del Centro del Profesorado Cuevas-Olula (Almería) (Vol. 5. No 10).

Burkeholder, J.P. & Jay Grout, D. & Palisca, C.V. (2014) *A History of Western Music*. W.W. Norton & Company. New York – Londres.

Botella Nicolás. A. M. (2006). *Música y Psicomotricidad*. Revista Iberoamericana de Psicomotricidad y Técnica Corporal. No 21.

Cabañez Iranzo, C. y De la Rubia Ortiz, J. E. y Sancho Espinós, P. (2014). *Impacto fisiológico de la musicoterapia en la depresión, ansiedad, y bienestar del paciente con demencia tipo Alzheimer: Valoración de la utilización de cuestionarios para cuantificarlo*. Universidad Católica de Valencia, España.

Calle Marques, M. G. y Velásquez Burgos, B. M. y Remolina de Cleves, N. (2009). *El Cerebro que aprende*. Tabula Rasa, Revista de Humanidades. Universidad Colegio Mayor Cundinamarca. Bogotá.

Civallero, E. (2007). *Traditional games, music and oral tradition intangible tools in multicultural libraries*. National University of Córdoba. Argentina.

Consuelo, C. y Guzmán, R. M. (2009). *Niños, Niñas y Adolescentes fuera del Sistema educativo en República Dominicana*. Foro Socioeducativo. Santiago.

Chao R. Chao, A. (2015). *Eficacia de la música en el comportamiento y rendimiento en adolescentes con conductas disruptivas*. Universidad de Coruña. España.

Dissayanake, E. (2000). *The Origins of Music: Antecedents of the Temporal Arts in Early Mother- Infant Interaction*. Cambridge, MA.

Encina Crespo, D. (2014). *La canción en educación infantil: Propuesta de creación de un recurso musical*. Trabajo Final de Grado. Universidad Pública de Navarra. Pamplona, España.

Fernández Morante, B. y García Orozco, J. (2015). *De la psicología de la música a la cognición musical*. Revista ARTEDUCA. No 10. Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo”. Valencia, España.

Fernández Morante, B. y García Orozco, J. (2015). *De la psicología de la música a la cognición musical: Historia de una disciplina ausente en los conservatorios*. Revista ARTEDUCA. No 10. Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo”. Valencia, España.

Fornazzari, L. (2008). *El papel del arte como protector de las funciones cerebrales: La música, la pintura y la escritura facilitan la capacidad de reserva cerebral*. Revista Mexicana de Neurociencia.

García Álvarez, M. C. (2014). *Evolución de los métodos pedagógicos para la enseñanza de música a lo largo de la historia*. Revista de Ciencias de la Educación, Artes y Humanidades. No 28. Universidad de Sevilla. España.

García García, E. (1991) *Los modelos educativos entorno a la vieja polémica Escuela Nueva frente a Escuela Tradicional*. Universidad Complutense de Madrid.

Gillanders, C. y Candisano Mera, J. A. (2011). *Métodos y modelos de educación musical. Música y Educación*. Artículo. No 87. Universidad Santiago de Compostela. España.

Gírales, A. (2007). *Contribuciones de la educación musical a la adquisición de las competencias básicas*. Revista Eufonía. Universidad de Valladolid. España.

Gutiérrez Martínez, A. M. (2018) *La música en el tratamiento de patologías físicas y psíquicas*. Universidad de Córdoba, Revista Av. Notas, No 4. España.

Hargreaves, D. (2002). *Música y desarrollo psicológico*. Editorial Graó. España.

Hallam, S. (2006). *Music Psychology in education*. Editorial: *The Bedford Way Paper Series*.

Hormigos Ruíz, J. (2010). *Distribución musical en la sociedad de consumo: La creación de identidades culturales a través del sonido*. Revista científica de Educomunicación. (No.34, v. XVII).

Hormigos Ruíz, J. (2007). *Música y sociedad: Análisis sociológico de la cultura musical de la postmodernidad*. Tesis doctoral. Universidad Pontificada de Salamanca. España.

Jauset Berrocal, J. A. (2016). *Música Movimiento y Neuroplasticidad*. Revista Eufonía: Didáctica de la música. Universidad de Cataluña. España.

Jorquera Jaramillo, C. (2004). *Métodos históricos o activos en educación musical*. Universidad de Sevilla. Revista electrónica LEEME. (No14).

Jorge, B. (2011). *La música dominicana siglos XIX-XX*. Ministerio de Cultura de la República Dominicana. Edición de Cultura.

Lahoza Estarriaga, L. I. (2012). *El pensamiento pedagógico de Orff en la enseñanza instrumental*. Revista Artista Digital. Pamplona. España.

Lacárcel Moreno, J. (2003). *Psicología de la Música y emoción musical*. Universidad de Murcia. España.

Levitin, D. J. (2008). *Tu Cerebro y la Música*. Editorial: RBA libros, S.A

Lucato, M. (1997). *La metodología Kodály aplicada a la escuela primaria*. Revista electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado. No1. España.

Pando Jetón, V. R. y Sánchez M. y Roció, V. Saúl, W. (2019). *Eficacia de la técnica de musicoterapia para disminuir el nivel de depresión en pacientes adultos mayores, en edades comprendidas entre los 65 a 75 años en el Centro Geriátrico Bastón de Oro*. Universidad Central del Ecuador. Editorial: Quito UCE.

Pey, D. (1966). *Formación del educador musical: Métodos y Aplicaciones*. Revista Musical Chilena. Santiago.

Restak, R. (2013). *Think Smart*. Editorial: Penguin Books - New York.

Reynoso Vargas, K. M. (2010). *La educación musical y su impacto en el desarrollo*. Revista de Educación y desarrollo. Escuela Superior de Música de la Universidad de Juárez. México.

Rivas Navarro, M. (2008). *Procesos cognitivos y aprendizaje significativo*. Consejería de educación Comunidad de Madrid.

Rosseti Llobet, J. y Odam, G. (2010). *El cuerpo del músico: Manual de mantenimiento para un máximo rendimiento*. Editorial Paidotribo. España.

Román García, S. (2003) Beneficios del aprendizaje músico-instrumental: Los paradigmas Suzuki y Yamaha. Universidad de Cádiz. España.

Rodríguez, F. (2011). *Aportes de la Escuela de Música de la Facultad de Artes en el área de la educación coral*. Universidad Autónoma de Santo Domingo. República Dominicana.

Rodríguez, M. (2018) *Villa Mella, orgullosa de su patrimonio cultural*. Artículo del periódico El Caribe. República Dominicana.

Sabbatella Riccardi, P. (2006). *Intervención musical en el alumno con necesidades educativas especiales: Delimitaciones conceptuales desde la pedagogía musical y la musicoterapia*. España: Universidad de Cádiz.

Sarget Ros, A. (2000). *Perspectiva Histórica de la Educación Musical*. Revista de la Facultad de Educación de Albacete. (No15).

Sangorrín, J. (2005). *Trastornos secundarios a déficit instrumental: Disfemia o tartamudez*. Revista *Revolución Neuronal*. Red de Salud de Cuba.

Sánchez Maceda, R. (2018). *Metodologías Musicales. El método Orff*. Documento de investigación.

Sloboda, J.A. (2012). *La mente musical: La psicología cognitiva de la música*. Madrid: Editorial Antonio Machado Castellano.

Soria-Urios, G. y Duque, P. y García – Moreno, J. M. (2011). *Música y Cerebro*. Revista Neurol. Universidad Autónoma de Barcelona. España.

Tobar, C. (2013). *Beneficios de la música en el aprendizaje*. Revista EducAcción. Universidad San Francisco de Quito. Perú.

Wm, H. Colon, R. (2011). *La reforma hostosiana de la educación en la República Dominicana*. Revista Pedagogía. Vol. 44. No 1. Universidad de Puerto Rico.

Valencia Mendoza, G. (2015). *El legado de Edgar Willems a la Educación Musical de Hoy*. Universidad Pedagógica Nacional. Colombia.

Vernia Carrasco, A. M. y Gustems Caricer, J. y Calderón Garrido C. (2016). *Ritmo y procesamiento temporal. Aportaciones de Jaques - Delacroze al lenguaje musical*. Departamento de Didáctica de la Expresión Musical y Corporal. Universidad de Barcelona. España.

Velázquez Aguilar, A. (2015). *La lectoescritura musical: Métodos precursores*. Revista Científico - Metodológica. No 61. Universidad Pedagógica Enrique José Varón. La Habana, Cuba.

Villena Ramírez, I. y Vicente Guillen, A. y Vicente Villena, M. P. (1998). *Pedagogía musical activa. Corrientes contemporáneas*. Universidad de Murcia. Anales de Pedagogía. No 16. España.

Yáñez Amorós, B. (2011). *Musicoterapia en el paciente oncológico*. Cultura de los cuidados. No 29. Universidad de Alicante. Valencia.

ANEXOS

Listado de escuelas de música en Santo Domingo.

Escuelas de Música Santo Domingo, RD año 2020				
ITEM	Nombre	Dirección	Sector	Contacto
1	Escuela Elemental de Música Elina Mena	Calle César Nicolás Panson, Santo Domingo 10106	Parque Iberoamérica	(809) 689-6921
2	DoReMi	Calle Central 5, Santo Domingo		(809) 566-6979
3	Fundación Nacional de Niños por las Artes (FUNANART)	19, D.N., Manuel Flores Cabrera, Santo Domingo		(809) 412-5588
4	Estudio Diná de Educación Musical	Calle Ramón Santana, Santo Domingo		(809) 689-6385
5	Academia de Música Patricia Logroño	Ave. Winston Churchill esquina Roberto Pastoriza, Las Américas 1, Calle La Plaza, Santo Domingo		(809) 338-0113
6	Conservatorio Nacional de Música	Av Alma Mater, Santo Domingo 10106		(809) 689-4642
7	Music Corner	Calle Porfirio Herrera 6, Santo Domingo		(809) 562-5262
8	Music House S.R.L.	Calle Carmen Mendoza de Cornielle 49, Santo Domingo		(809) 740-879
9	Harmony School of Music	Calle Orion No 3, Santo Domingo		(809) 701-6813
10	Escuela de música Ankor	Calle Club de Leones 106, Santo Domingo Este 11504		(849) 276-8908
11	Academia de Música Appassionato	no., Calle 13 I, Santo Domingo Este		(829) 544-7589
12	Fundación Festi-Banda	Calle Pedro Ignacio Espalliat 253, Santo Domingo		(809) 221-8459
13	Fundación Soli Deo Gloria	no., Calle 13 I, Santo Domingo Este		(829) 544-7589
14	Cuatro Cuerdas Escuelas de Música	Santo Domingo		(809) 740-7514
15	Edu Music Center	Calle Acueductos Rurales No.15, Santo Domingo 10140		(809) 475-7962
16	Music Center Academia de Música	Plaza comercial Bolívar, Av. Rómulo Betancourt esq, Santo Domingo		(809) 889-0091
17	Centro de Estudios de Música Jubal	Av 27 de Febrero 337, Santo Domingo		(809) 707-1982
18	Instituto CanZion Dominicana	Casi esquina, Plaza Amer, Av. Rómulo Betancourt no. 1212, Santo Domingo		(809) 476-7415
19	Academia de Formación Artística Amaury Sanchez	Calle El Vergel 85, Santo Domingo 10107		(809) 333-1950
20	Myxolidian Music School	Av. Charles Sumner, Santo Domingo		(809) 616-1147
21	Medrano Music Academy	Av Rómulo Betancourt #405, Santo Domingo 10114		(809) 692-9943
22	Daymusic			(829) 433-6111
23	XMT Academy	Calle XII Juegos 70, Esq, Santo Domingo		(809) 675-9662
24	Fiesta Clásica	Calle Jose Reyes 112, Santo Domingo 10211		(809) 221-4918
25	La Escuelita Musical	Calle El Conde 156, Santo Domingo 10210		
26	Academia de Formación Musical Caprice	Av. San Vicente de Paul #97 Primer Nivel, Ensanche Alma Rosa, Santo Domingo Este		(809) 591-5067
27	Escuelas de Bellas Artes	Santo Domingo 10106		(809) 687-0504 (809) 901-0725
28	CSC Academia Musical	Templo, Carr. de Manoguayabo 121, Santo Domingo 10902		(809) 379-1785
29	Academia Musical Joseph & Bright English Institute	Ave Principal, Santo Domingo		(809) 493-9658
30	Maldonado Escuela de Música	Gastón F Dalgine #8, Bajos de Haina 91000	Haina	(829) 256-5478
31	Academia de Canto Alfa & Omega	Av San Vicente de Paul 1-321, Santo Domingo Este		(809) 273-6119
32	Academia de Música y Canto Thevenin	Av. Rómulo Betancourt 298, Santo Domingo		(829) 730-5481 (829) 254-2112
33	Escuela Somos Música	Avenida Charles de Gaulle, Santo Domingo		(829) 810-0935
34	Segunda Casa	Av Sarasota, Santo Domingo		(809) 563-1040
35	Centro de Capacitación Musical Tocando el Arpa	Plaza Universo No. 52, 2do nivel, Av. Charles de Gaulle Casi Equina, Carr. de Mendoza, Santo Domingo Este		(809) 660-0345
36	Hogar Musical	Eduardo Viciozo, Santo Domingo 21		(809) 535-4368
37	Academia de Música ACMUSIC	Calle F #7 urbanización vista bella, 11201		(809) 787-4578
38	Academia de música Staccato	Calle Duarte, Los Altarrizos, no. 171 2do		(829) 718-3660
39	MR Music Academy	Santo Domingo 11201		(809) 569-4587
40	Acemia de música Danza y Teatro Estudios R	Plaza fama, Autopista de San Isidro, Santo Domingo Este		(809) 983-9472
41	Gato de Paris escuela de arte	Calle Radial, Santo Domingo		(849) 884-2655
42	Escuela Judá	Calle Manganagua 2, Santo Domingo		(809) 531-8004
43	Escuela de música JLM	Calle 4, Santo Domingo Este 11606		(849) 352-2202
44	Bana Music Academy	Santo Domingo		(809) 566-5680
45	Pianissimo escuela de música	Santo Domingo		(829) 376-9810
45	Centro Académico de Formación Musical Roraima	Av Ing Roberto Pastoriza 18, Santo Domingo		(809) 784-6755
46	Escuela de música Legato	Calle Real Cancino 25, Santo Domingo Este 11515		(829) 841-7646

Tabla comparativa entre la escuela tradicional pasiva y la escuela nueva.

Evolución de los métodos pedagógicos para la enseñanza de música a lo largo de la historia. María del Carmen García

Álvarez

Escuela tradicional - pasiva	Escuela nueva - activa
1. Base: El programa El valor intelectual es la base para la acumulación de materiales	1. Base: el niño Aquello que importa es la evolución normal de los intereses favorecida por el alimento apropiado para cada uno.
2. El niño – homúnculus Un adulto en miniatura	2. El niño, ser sui sui Perfectamente preparado para adaptarse a cada una de las fases del desarrollo.
3. Disociación de la inteligencia en facultades Valor de las disciplinas ante cada una de las facultades.	3. La inteligencia funcionalmente una. El material es percibido según los intereses y según una mentalidad característica.
4. Principio: De lo simple (abstracto) a lo compuesto (concreto).	4. Principio: seguir los intereses Primero aparecen los intereses concretos.
5. Clasificación adulta del saber en especialidades de estudio. Es síntesis de las experiencias de la especie.	5. Estudio de las cosas La totalidad, ordenadas en clasificaciones rudimentales y personales; después, mediante comparaciones entre ellas, hasta llegar a una síntesis de experiencias personales.
6. Proceso abreviado de las adquisiciones mentales De las intuiciones a la generalización de la lección.	6. Proceso natural Sostenido mediante los intereses concreto-analítico-sintéticos en el proceso de escolaridad.
7. Enseñanza verbal Colectiva, a nivel de alumno medio.	7. Enseñanza mediante la vida, individualizada De acuerdo con las reacciones propias de cada uno y mediante el uso de juegos educativos.
8. El maestro enseña al alumno pasivo Es el maestro quien impone el modelo de aprendizaje.	8. El alumno se autoeduca activamente El alumno sigue sus intereses como propulsores.
9. Las técnicas son finalidades a las que es necesario someterse Metodología.	9. Las técnicas son instrumentos Para perfeccionar la conducta, que es la finalidad.
10. Disciplina represiva, constricción.	10. Libertad guiada – educación social.

Aplicación del método Dalcroze según las edades (Elaboración propia)

0 – 2 años	<ul style="list-style-type: none"> - Escuchar diferentes músicas sin cambios bruscos de velocidad o intensidad. - Manipular pequeños objetos sonoros, siguiendo el ritmo musical. - Cantar canciones infantiles (con sus padres o tutores) acompañadas de gestos o pequeños movimientos.
3 – 6 años	<ul style="list-style-type: none"> - Escuchar diferentes músicas con cambios de intensidad y de velocidad. - Seguir corporalmente la pulsación de la música escuchada. - Palmear la pulsación de una música escuchada, al mismo tiempo que se camina: <ul style="list-style-type: none"> • Caminar y picar al mismo tiempo. • Picar a contratiempo de los pies. • Caminar a contratiempo de las manos. - Introducir la escala de Do mayor (ascendente y descendente) por imitación del docente. <ul style="list-style-type: none"> • Imitar con la voz pequeños motivos de la escala inventados por el docente (es importante el acompañamiento de una instrumento musical como (el piano, la guitarra, el carrillón etc.) • Caminar con una pulsación dada con anterioridad y cantar los motivos cantados anteriormente sin perder el tiempo. - Introducir las figuras (redonda, blanca, negra) otros conceptos (compás, pentagrama). Deberán estar representado en imágenes (cartulinas colocadas en las paredes del aula) <ul style="list-style-type: none"> • A través de un pentagrama dibujado en el suelo, de grandes dimensiones. • Los niños/as realizan sus propias figuras en cartulina (guiados por el docente). <ul style="list-style-type: none"> - Cada uno escoge una cartulina/figura y con ella se sitúa en el lugar del pentagrama y con ella se sitúa en el lugar del pentagrama que desea. - Debe adivinar qué nota es (puede mirar los dibujos del aula). - Intenta cantar su figura (según los tiempos: negra=cantará 4 veces la misma nota, blanca= cantará dos veces la misma nota, pero su duración será de 4 pulsaciones, redonda = cantará una vez su nota pero la duración será de 4 pulsaciones).
7 - 12 años	<ul style="list-style-type: none"> - Introducción a las dinámicas agógicas, a través de las reacciones corporales. <ul style="list-style-type: none"> • El docente interpretará diferentes fragmentos (al piano o con otro instrumento), diferenciando intensidades y velocidades. El alumno reaccionará a los cambios. - El musicograma como recurso de aprendizaje. <ul style="list-style-type: none"> • El propio alumno hará su musicograma (en grupo). <ul style="list-style-type: none"> - Pulsación. - Intensidad. - Fraseo. - Letra. • Con cartulinas y con la ayuda del docente se realizará el montaje del musicograma. Cada grupo se encargará de uno de los ítems anteriores. - Introducción a los dictados rítmicos. <ul style="list-style-type: none"> • Se cambia el papel por el cuerpo. El piano (u otro instrumento) interpreta pequeños fragmentos que los alumnos/as han de representar corporalmente. • Intentar percibir lo transmitido a través del cuerpo al pentagrama (solo el ritmo).
12 a 16 años	<ul style="list-style-type: none"> - Introducción a la composición. <ul style="list-style-type: none"> • componer fragmentos de 4 compases (el profesor da las pautas). • componer fragmentos de 4 compases (el profesor da las pautas). - Las pautas armónicas deben ser para todos iguales, por ejemplo: (I, IV, V, I) (I, IV, I, V) - Cada alumno/a canta su fragmento, pero ahora camina el ritmo y no la pulsación. - Por grupos, cantan sus fragmentos (si todos han seguido las pautas armónicas, pueden interpretar todos a la vez). Unos interpretan, otros marcan la pulsación y otros el ritmo de sus diferentes canciones. - Didactados rítmicos-melódicos: <ul style="list-style-type: none"> • El piano (u otro instrumento) interpreta pequeños fragmentos que los alumnos/as han de representar corporalmente. • Intentar transcribir lo percibido a través del cuerpo al pentagrama. Ritmo y altura. - La expresión corporal para aprender el fraseo y carácter musical. <ul style="list-style-type: none"> • El alumno /a escucha un fragmento musical y muestra a través del cuerpo cada frase musical : cambios de posición corporal, cambios en el tipo de movimiento. • Los pañuelos, pelota, cintas elásticas... son recursos adecuados para reforzar estos

<p>17 – 65 años</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Interpretación grupal desde la expresión corporal. <ul style="list-style-type: none"> • A través de la escucha de fragmentos musicales seleccionados por el propio alumnado (atendiendo a sus gustos y preferencias). <ul style="list-style-type: none"> - Improvisar ritmos corporales que se adapten a lo escuchado. - Improvisar movimientos corporales que se contrasten con la expresión de lo escuchado. - Interpretación vocal. <ul style="list-style-type: none"> • A través de una partitura seleccionada por el alumno. <ul style="list-style-type: none"> - Cantar marcando con la pulsación con los pies (caminar libremente) - Cantar marcando el ritmo de la canción con los pies (movimiento por toda el aula). - Cuando se ha memorizado el fragmento musical, cantar el fragmento o canción, caminar la pulsación y picar el ritmo.
<p>65 años en adelante.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - La música para mejorar la calidad de vida. <ul style="list-style-type: none"> • Seleccionar previamente un pequeño repertorio atendiendo a los gustos y preferencias del alumnado. <ul style="list-style-type: none"> - Escuchar el repertorio e intentar picar la pulsación de cada canción. - Caminar la pulsación y picar con las manos el ritmo. - Caminar con el ritmo y picar con las manos la pulsación. - Introducción a la música y su educación. - Cantar la escala de Do mayor por imitación (con acompañamiento al piano u otro instrumento). - Colocar las notas en el pentagrama. <ul style="list-style-type: none"> • Empezar con pequeños ejercicios: do, mi /fa, re/do, re, mi, fa/do, mi, sol/sol, la, sol, mi, do/ • Cantar cada pequeño ejercicio escrito. - Introducir los diferentes compases simples. (4/4, 3/4, 2/4). <ul style="list-style-type: none"> • Destacar los tiempos débiles de los fuertes a través del movimiento corporal. <ul style="list-style-type: none"> - 4/4 caminar y picar con las manos un golpe fuerte al tercer paso. - 4/3 caminar y picar con las manos un golpe fuerte al tercer paso. - 2/4 caminar y picar con las manos un golpe fuerte al segundo paso. - Caminar una pulsación dada y marcar los diferentes compases con las manos (con las dos, como si se dirigiera una agrupación musical).

Artículo del periódico Diario Libre. Déficit de Razonamiento

Por Eduardo García Michel

26/5/2020

En directo

Déficit de razonamiento

Eduardo García Michel

Si los gobiernos por venir tuvieran ante sí una tarea relevante, sería la de que en las escuelas se enseñara a pensar, asimilar los contenidos, desmenuzarlos e ir colocando un sedimento que sea la base sobre la que se desarrolle la perspectiva de cada educando.

Nuestro pueblo muestra deficiencias en la capacidad de comprender, razonar, que se reflejan en la pobre ejecución de acciones a problemas cotidianos, por complejos que fueren.

La dificultad para razonar es una deficiencia temporal, mientras que la creatividad es innata, atributo genético y cultural.

El propósito de la escuela no es suministrar a los alumnos comida, ni insumos, ni otras prestaciones, aunque sean bienvenidas como mecanismos complementarios de apoyo. El objetivo es el aprendizaje, enseñar a pensar. Todos los esfuerzos deben dirigirse hacia esa finalidad.

Y para lograrlo es necesario remover por lo menos dos obstáculos de peso.

Por un lado, el exacerbado espíritu de gremio de la asociación de maestros, apegada a las compensaciones materiales y desprovista de inspiración para la enseñanza. Enseñar es un apostolado, no una compraventa de números y letras.

Por otro, la utilización de los recursos del 4% del PIB en lo que se vea y reditúe políticamente, como edificaciones e insumos, y solo marginalmente en elevar la calidad de la enseñanza.

La falta de comprensión de la población hasta de asuntos simples, se manifiesta en la vida cotidiana:

Ejemplo 1. A la JCE se le hace cuestión arriba cuadrar los resultados de las votaciones de cada mesa electoral, porque el personal nombrado no domina ni siquiera la aritmética más elemental. Tal situación ha llevado a traumas nacionales de envergadura.

El fallo que llevó a la cancelación de las elecciones municipales de febrero pasado, no es descartable que se debiera a errores causados por insuficiente capacidad de comprensión de los "técnicos" contratados para llevar a cabo el proceso informático.

Ejemplo 2. Ahora, con la pandemia, las autoridades se han empeñado en crear una escuela nacional (el poder se complace en ostentarlo) desde la cual se imparten lecciones sobre confinamiento, comportamiento social, higiene sanitaria, partiendo de la premisa de que las instrucciones se bajan de la cúpula ilustrada a la base y todo se cumple según lo dispuesto.

Pues no. No se cumple. No se comprende ni se asimila el propósito de las instrucciones.

Se impone a la población la obligación del uso de mascarillas de protección, al tiempo de que se las contaminan con las manos o guantes de quienes las entregan, incluido el propio titular del ministerio de salud.

Se anuncia que el transporte

público se ha organizado en la ciudad de Santo Domingo con la intención de mantener la distancia física, pero al mismo tiempo se dispone que el servicio sea ofrecido únicamente por las unidades de propiedad pública, sin percatarse de que la decisión de descartar las privadas provoca un efecto contrario al deseado.

El resultado es aglomeraciones en el metro, colas en los autobuses. En vez de garantizar la distancia social, se promueve el apilamiento de la gente.

Una cosa es diseñar las medidas en un escritorio. Otra ejecutarlas con lógica de modo que respondan a la necesidad que se quiera satisfacer.

Ejemplo 3. En esta zona geográfica los efectos de la pandemia son benignos, como lo demuestran con largueza los números de contagio y de letalidad, muy alejados de la agresividad mostrada por el virus en los países de clima templado.

Si las autoridades se hubieran llevado de la observación atenta de lo que ha estado ocurriendo

Si las autoridades se hubieran llevado de la observación atenta de lo que ha estado ocurriendo aquí, no habrían mantenido a la población confinada ni aislada en sus hogares, ni cerrados los negocios, aparte de que tampoco existían condiciones sociales para que tuviera sentido hacerlo.

No respondo

Nelson Rodríguez

C-19 afecta a gobernantes

Si Bolsonaro se salva de la destitución es probable que no alcance a reelegirse, en tanto que Trump, que se veía claro ganador para noviembre, no hay quien se arriesgue ahora a vaticinarlo por su comportamiento errático frente a la pandemia y por su indolencia, algo que lo equipara con su par brasileño. Los menciono por ser los ejemplos que mejor ilustran, pero son muchos los presidentes con su popularidad en baja. En el caso dominicano las posibilidades reales de González están conectadas con el desempeño de Danilo frente a la pandemia, virus que tampoco será ajeno a la valoración final que se lleve de sus ocho años de gestión por la costumbre del dominicano de enjuiciar las cosas como terminan y no por un comienzo lejano.

**Síguenos en
Instagram**
@diariolibre

Capítulo I. Marco Teórico. Tema 1.5.4. Métodos activos de educación musical integral

Punto 1.5.4.1 Método Émile Jaques Dalcroze. Tabla 2.

Relaciones entre lenguaje musical y lenguaje corporal.	
Lenguaje Musical	Lenguaje corporal
Intensidad y matices	Altura del movimiento (energía en el movimiento). Tensión y relajación muscular.
Tempo (movimiento o aire)	Desplazamiento en el espacio.
Timbre/color	Desplazamiento del peso/masa corporal.
Altura	Pesadez/ligereza en los movimientos.
Silencio	Ausencia de movimiento.
Métricas y compases	Nociones de peso en el desplazamiento.
Conciencia del espacio sonoro	Movimiento en el espacio.
Fraseo	Orientación en el espacio.