

CONTEXTOS INTERDISCIPLINARIOS DE LA EXPRESIÓN MUSICAL EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA CONTEMPORÁNEA (revisión)

Interdisciplinary contexts on the musical expretion in the university education actualy
(review)

Richard Ernesto Cueva-Calverto. Colegio de Artes Machala,
maximogom457@gmail.com, Ecuador

Recibido: 06/02/17 / Aceptado: 21/02/17

RESUMEN

El presente artículo tiene como objetivo ofrecer una teorización que desde la concepción pedagógica motive la reflexión acerca de la necesidad y las particularidades del contexto interdisciplinar de la expresión musical en la educación universitaria actual en cuyo centro se sitúa la Didáctica de la expresión musical. Para ello se asume una estrategia metodológica basada en la experiencia académica de los expertos consultados, así como del autor en la práctica de la educación musical; la revisión crítica bibliográfica y documental y el empleo de métodos teóricos y empíricos, entre ellos, el histórico-lógico y el análisis de contenido, la observación y el enfoque hermenéutico dialéctico, El principal resultado consiste en la socialización de consideraciones pedagógicas actualizadas sobre esta especialidad, para enriquecer los postulados teóricos existentes al respecto y contribuir a identificar y valorar el espacio que ocupa y el rol que juega la expresión musical en la formación integral de los profesionales.

Palabras claves: interdisciplinar, expresión musical, didáctica, formación integral.

ASBTRACT

The present article has as objective to offer an ideology that motivates the reflection about the necessity and the particularities of the context inter disciplining of the musical expression in the current university education from the pedagogic conception in whose center the Didactics of the musical expression is located. For it is assumed it a methodological strategy based on the academic experience of the consulted experts, as well as of the author in

the practice of the musical education; the bibliographical and documental critical revision and the employment of theoretical and empiric methods, among them, the historical-logical one and the content analysis, the observation and the dialectical hermeneutic focus, The main result consists on the socialization of up-to-date pedagogic considerations about this specialty, to enrich the existent theoretical postulates in this respect and to contribute to identify and to value the space that occupies and the list that plays the musical expression in the integral formation of the professionals.

Key words: inter disciplining, musical expression, didactics, integral formation

INTRODUCCIÓN

La expresión es una de las características del ser humano. “El hombre es capaz de expresarse de muchas formas distintas y con una extensa gama de matices” (Subirats, 2011). Es precisamente la propia capacidad de expresión la que hace aptos a los sujetos para asumir todo lo que nos rodea e interpretar lo que somos y observamos en los demás. Esta aptitud confiere a la expresión una doble vertiente: la capacidad de expresarse y la de comprender las expresiones de los demás y de las formas del mundo circundante.

En cuanto a las formas de expresión relacionadas con la Música, la voz, instrumento natural y congénito alcanza la categoría de arte cuando se sabe utilizar para emitir unos determinados sonidos a diferente altura. No cualquier sonido, sino aquellos precisos. Pensar la música como estrategia pedagógica, es pensar en un amplio abanico de descubrimientos, riqueza imaginativa, disfrute y conocimientos que los educandos universitarios pueden experimentar a través de diversas actividades musicales.

Las estrategias para la expresión musical, han de encaminarse hacia el fortalecimiento de las capacidades naturales de los estudiantes y la construcción progresiva del conocimiento de la música, “sin perder de vista que gozar, disfrutar y vivenciar son esencia y parte fundamental del trabajo pedagógico en la educación musical” (Colectivo de autores, 2005).

Los instrumentos musicales forman parte de la historia e incluso dan su nombre a una época (piano romántico), pero además en cuanto a estudio y utilización, son una continuidad del primer instrumento (la voz), con los que también el

hombre va a expresar sentimientos, pasiones, estados de ánimo, e incluso música pura. Con el movimiento también se puede expresar la expresión corporal, ¿cuánto no puede expresar un movimiento adecuado de las manos o un simple gesto o expresión en el rostro?

Íntimamente ligada con estas capacidades está la audición que ayuda a asumir aquello que rodea al actor social y la doble capacidad de la lectura y escritura musicales; la primera sirve para captar la expresión escrita de los demás y la segunda que es utilizada para expresar musicalmente con una grafía específica.

Las complejas circunstancias que marcan en el presente la formación de un profesional y el contexto que lo signan, exigen la aplicación con todas las pautas posibles, de una concepción, que al decir de las voces más comprometidas con este imperativo “ debe ponderar el enfoque integral para dar respuesta pertinente tanto en el ámbito de la construcción de la profesionalidad como de la personalidad del sujeto en cuestión” (González, 2009).

En consonancia con la citada concepción una de las vías más expeditas ha sido pasar de la especialización de los conocimientos a la imprescindible integración de estos en un conjunto armónico y ordenado, de modo que mientras más profunda sea la especialización más urgente deberá ser su nexo a los saberes generales, pensamiento que tiene expresión en una de las formas más acabadas de abordar el proceso de formación del profesional en la actualidad: la interdisciplinariedad, vista como una vía efectiva que contribuye al logro de la relación mutua del sistema de hechos y conceptos, que se abordan en la escuela para garantizar un sistema general de conocimientos y habilidades, tanto de carácter intelectual como prácticos, así como un sistema de valores, y relaciones hacia el mundo real en el que les corresponde vivir, como aspecto esencial, desarrollar en los estudiantes una cultura general integral que les permita prepararse plenamente para la vida social (Fiallo, 2001: 43).

En ese currículo ocupa un espacio preeminente la educación musical, conviene en este sentido recordar que la educación sonora y musical de los públicos

constituye un tema importante y pertinente. Abordar su presencia en la formación de nuestra identidad cultural, es una problemática que enfrenta la educación de los procesos culturales y el proceso pedagógico de la música.

En esta dirección es que el presente artículo se propone como objetivo ofrecer una teorización que desde la concepción pedagógica motive la reflexión acerca de la necesidad y las particularidades del contexto interdisciplinar de la expresión musical en la educación universitaria actual en cuyo centro se sitúa la Didáctica de la expresión musical.

Reflexiones acerca de la expresión musical.

Ante todo, es conveniente precisar a qué nos referimos con el término expresión. Si nos ceñimos a una de las acepciones contenidas en el diccionario de la lengua española, se trata de: viveza y propiedad con que se manifiestan los afectos en las artes y en la declamación, ejecución o realización de las obras artísticas. A partir de lo anterior, podemos inferir que el término expresión supone ejecutar una manifestación artística con el objetivo de dar forma real a una idea creativa.

El término musical en tanto relativo a la música, es un vocablo que descende de la palabra MUSA, que en idioma griego antiguo aludía a un grupo de personajes místicos femeninos, que inspiraban a los artistas. El término alude además a: “Melodía, ritmo y armonía, combinados”, “Sucesión de sonidos modulados para recrear el oído” y “Concierto de instrumentos o voces, o de ambas cosas a la vez”.

A partir de estas definiciones, podemos inferir claramente que se refiere, también, a cuantas percepciones y expresiones se valen de la creación, interpretación vocal e instrumental, lectoescritura musical, de tal forma que se pueda lograr una sensibilización artística tanto en el emisor como en el receptor.

La expresión musical en palabras de Arguedas Quesada “... atiende a un propósito como es el de comunicar y transmitir emociones y estados de ánimo por medio de los sonidos” (Arguedas, 2004: 116).

Entender la expresión musical como una disciplina teórico-práctica, representa asumir el objetivo de manifestar, detallar y explicar el ejercicio de la educación musical, desde su visión expresiva, creativa y propedéutica que se fundamenta, desarrolla y explica a partir de los elementos, métodos y sistemas expresivos del lenguaje musical que permiten, utilizando distintas sustancias perceptivas y expresivas sonoras, la configuración de productos creativos musicales. En ese sentido emerge como necesidad “las experiencias sonoro-musicales en la escuela (...) implica un enriquecimiento perceptivo, creativo, expresivo y comunicativo, corpóreo-kinestésico y espacial que favorece, en definitiva, el desarrollo integral del ser humano” (López De La Calle, 2007: 29).

A los efectos del presente artículo se puede entender que la expresión musical no es más que las manifestaciones artísticas de los estudiantes en sus acciones e ideas, percepciones y pensamientos, a través del lenguaje musical y expresión corporal. En la educación universitaria forma parte de la base del proceso de enseñanza porque el sonido es un sistema de educación. Mediante la expresión musical se prepara al discente anímica, corporal, vocal y musicalmente para que valoren todo lo que les rodea. Es cuando el intérprete hace sentir a los oyentes la emoción que se esconde más allá de las notas musicales. Los elementos que contribuyen a ello son: la dinámica o uso de diferentes matices, el tiempo, el carácter, y la acentuación y articulación.

La expresión musical es el tipo de lenguaje que utiliza el ritmo, melodía y la armonía como medios de expresión de las personas. Cualquier estudio en torno a la importancia de la expresión musical en la educación universitaria, debe partir de la concepción de que las intervenciones musicales aportan beneficios no sólo a corto sino a mediano y largo plazo en el desarrollo humano, siempre y cuando se lleven a cabo de manera sistemática y continua.

Es importante señalar que “el entorno inmediato tiene una notable importancia en el desarrollo musical: en la adquisición de hábitos, desarrollo de las capacidades rítmicas, melódicas y armónicas, sensibilidad ante los diversos estilos musicales y adquisición del sentido tonal” (Reynoso, 2010: 54). Estos elementos están íntimamente relacionados con el desarrollo de los individuos porque están inmersos en contextos sociales en los cuales hay una presencia

de manifestaciones culturales. Inevitablemente la música es un componente del progreso individual.

Son varios los aspectos del desarrollo humano que se pueden favorecer a través de la educación musical. Esto se hace evidente mediante los siguientes componentes del desarrollo de la expresión musical: sistema de expresión; significación; procesos cognitivos y competencias implicadas; corporalidad; procesamiento cerebral; y desarrollo. Entiéndase lo anterior en términos de cultura musical.

1. Sistema de expresión

La música es un medio de expresión, es lenguaje que cuenta con reglas particulares en su tipo de mensaje, código, procesos de codificación-decodificación, emisión-recepción, canal. En este caso constituyen reglas del mensaje musical: letras y notas; palabras y sonidos secuenciados; oraciones y frases musicales; discursos y movimientos musicales, indicaciones agógicas, valores de tiempo, melodía, armonía y ritmo. Para lograr tener una expresión musical efectiva, los universitarios en formación deben desarrollar habilidades, conocimientos y aptitudes que les permitan interpretar el mensaje musical.

2. Significación

Como se sabe, ella no es cualquier tipo de expresión, es una expresión especial en tanto arte. “Su significado no es jamás de orden conceptual: se confunde con el significante que es la construcción sonora” (Manevau, 1977). Una buena comprensión depende de la discriminación de ideas principales y secundarias; del discernimiento del significado y la intención del discurso. Con la música sucede algo similar. Una efectiva expresión musical implica la capacidad de reconocer elementos fundamentales, tales como: *ritmo*, *melodía* y *armonía*, pero “para comprender la música es necesario que el individuo le otorgue algún sentido, o en el mejor de los casos, una sensación” (Willems, 1989).

3. Procesos cognitivos y competencias implicadas

La expresión musical requiere diferentes procesos cognitivos, así como del desarrollo y coordinación de un gran número de procesos mentales. Éstos tal vez sean más evidentes en personas que han tenido una educación musical continua y sistematizada. El cerebro realiza múltiples acciones (coordinación,

motricidad, audición, propiocepción, cognición, emoción) de manera integrada, forzando a utilizar ambos hemisferios y a activar zonas corpóreas y cerebrales.

4. Corporalidad

La expresión musical incluye el dominio de movimientos intencionados, exactos y precisos. Se relaciona en gran medida, con el estado del cuerpo y del control de éste.

5. Procesamiento cerebral

La expresión musical exige sentir la música. Es precisamente esta relación con los sentimientos y sensaciones lo que hace de la música una actividad tan particular. Sentir la música provoca que el cerebro funcione integradamente. El lenguaje musical“ se codifica y decodifica en el córtex prefrontal, la misma zona donde se codifican y decodifican las emociones” (Levitin, 2007).

La interdisciplinariedad de la expresión musical en la educación universitaria.

Ubicar conceptualmente la interdisciplinariedad, favorece comprender su análisis mediante la Pedagogía en general y la Didáctica en particular. La acepción etimológica de interdisciplinariedad según se expresa en la Enciclopedia Labor, se refiere a la manera de enseñar que pretende abordar y transmitir al mismo tiempo contenidos de disciplinas diversas. Se opone al conocimiento fraccionado en parcelas y se orienta hacia la globalización de los conocimientos de la educación en general.

Al siglo XX, se le ha calificado como el siglo de oro de la Pedagogía musical por la gran riqueza de aportaciones habidas en la materia (Díaz, 2005). Ella se amplía en la década de los años sesenta con los aportes de los pioneros de la pedagogía de la música contemporánea, Self, Addisson, Dennis, Paynter y Aston en Reino Unido; quienes junto con el compositor canadiense Murray Schafer, introdujeron la experimentación sonora a nivel educacional, planteando un medio de vivenciar la música mediante la idea de promover la individualidad, creatividad e improvisación del alumnado.

Este cambio exige ver a los niños como inventores, improvisadores y compositores musicales, a fin de estimular la autoexpresión. Los pedagogos que representan a este movimiento, al que la pedagoga Violeta Hemsy de

Gainza denomina pedagogía abierta, se hallan comprometidos con los procesos creativos, en la búsqueda de un lenguaje musical contemporáneo que facilite al alumnado la escucha y comprensión de este lenguaje.

La capacidad de expresión musical no es privativa de individuos o grupos seleccionados. La expresión musical es muy importante, es un lenguaje que se necesitamos en la vida, es una actividad especial que enriquece el ser y conecta con el yo interior. “Todos pueden hablar y todos pueden interpretar música, la clave reside en comenzar temprano” [Lehmann, 1993, 21].

La expresión musical desarrolla las habilidades para decir y significar la música; cantar siguiendo el ritmo y la entonación resulta un aprovechamiento de los recursos sonoros de su cuerpo y de los objetos e instrumentos musicales” (Bordones, 2013). La arquitectura del contexto interdisciplinar de la expresión musical en la educación, se concibe, organiza y ejecuta mediante la didáctica y la investigación en ese campo. La didáctica de la expresión musical tiene como objeto de estudio y de intervención el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Música con todo lo que ello conlleva.

En la didáctica se incluyen tres componentes esenciales:

- un componente didáctico/curricular en el que los contenidos de enseñanza-aprendizaje de las disciplinas específicas son la parte importante del proceso educativo por su potencialidad formativa
- un componente epistemológico que se refiere al contenido científico de cada una de las disciplinas del curriculum
- un componente tecnológico que es el referido al diseño, realización, medios, recursos metodológicos, evaluación.

Por su parte, la investigación en el ámbito de la didáctica de la expresión musical, al igual que en otros ámbitos del saber, se puede desarrollar en la doble perspectiva de fundamental y aplicada.

La investigación fundamental comprende estudios teóricos y de base sobre los que se fundamentan estudios posteriores. Desde esta perspectiva se pueden detectar nuevas posibilidades de trabajo en los diferentes ámbitos que conforman la didáctica de la expresión musical.

La investigación aplicada tiene como finalidad la de obtener resultados y proponer cambios e innovaciones para la mejora con relación a las necesidades del contexto y del futuro sociocultural. A partir de todo lo dicho se precisa que las investigaciones relacionadas con la expresión musical deben alimentarse interdisciplinariamente de otras investigaciones existentes tanto en Ciencias de la Música como en Ciencias de la Educación.

Los estudios en el campo de la educación/expresión musical son relativamente nuevos, la tradición los situaba en el campo de la psicología y el empirismo tradicional. En la educación contemporánea, a la especificidad de la expresión musical, se pueden aplicar métodos propios de otras disciplinas, como la Historiografía, Historia del Arte, Historia y Ciencias de la Música, Pedagogía Musical, Psicodidáctica de educación musical, Antropología, Psicología Educativa, Ciencias de la computación, Acústica o la Neuropsicología, Metodología de la investigación musical, Estética, Lingüística, Etnomusicología, las Ciencias de la Comunicación y la Sociología de la música, entre otras. "...desde el punto de vista disciplinar, la expresión musical tiene conexiones amplias y firmes con otras disciplinas y saberes profesionales y docentes que conviene analizar para seguir perfilando su perfil científico, con la expresión plástica, la expresión corporal, la creatividad, la pedagogía, la psicología" (Gertrudix, F y Gertrudix, M. (2011).

Existen diferentes posibilidades de tratar la música (Malbrán y Furnó, 2004) (en función de educar la expresión musical)

- Como construcción: ámbitos cultural, social, personal.
- Como percepción: contenido de la música (sonido, ritmo, melodía, etc.)
Representación (significación, notación, etc.).
- Como producción: creación, agrupaciones (interpretación, vocal, instrumental, etc.).
- Como materia de enseñanza/aprendizaje: estrategias para la enseñanza, estudio de currículo, práctica en la formación del profesorado, selección de repertorio, etc.
- Como campo de investigación en sí misma: investigación sobre el proceso de enseñanza/aprendizaje, creación de instrumentos específicos, aplicación de técnicas. Modelos, constructos y líneas de investigación.

Por otro lado, el sistema educativo musical habría de estar preparado para enfrentarse al reto de la nueva sociedad de la información como imperativo del siglo XXI. Hoy en día la computer music es una disciplina académica bien establecida en los Estados Unidos. Todas las universidades ofrecen cursos relacionados con el tema en los departamentos de música, y muchas tienen licenciaturas en este ámbito concreto. Los cursos acostumbran a incluir Composición Algorítmica, Síntesis de Sonido y el uso práctico de algunos de los sistemas de hardware y de software más conocidos para la composición musical. La computer music es marcadamente interdisciplinaria.

El hecho de tratarse de un campo tan interdisciplinario hace posible darle diversos enfoques, y cada centro o escuela acentúa un aspecto concreto según la especialidad de la facultad y el marco general del que forma parte la escuela. Por ejemplo, hay casos donde los estudios de computer music forman parte de escuelas de música, de artes interpretativas, de ingeniería, de artes digitales y de combinaciones de estas disciplinas. Por tanto, y como es natural, en cada uno de estos ámbitos se favorece un aspecto diferente de la música computacional.

Todo lo anterior indica que el contexto interdisciplinar en la expresión musical en la educación universitaria contemporánea requiere de un profesorado alta e integralmente preparado. Dentro del profesorado universitario hay que tener una profunda conciencia de la necesidad de reciclaje, especialmente, en materia educativa y una preocupación de una formación permanente.

Esta preocupación por la formación permanente del profesorado en educación musical debe extenderse a todos los departamentos de la Universidad, haciéndose grupos interdisciplinarios para un planteamiento global de la formación de los discentes, para estudiar la música como parte de la cultura y su utilización como recurso didáctico para la enseñanza-aprendizaje de idiomas, matemáticas, artes plásticas, lengua y literatura, antropología, etc., que enriquecerían mucho la formación y la intervención pedagógica (Barrios, 1999).

CONCLUSIONES

El carácter de originalidad, y el alcance proyectivo de la expresión musical la sitúan dentro de un contexto interdisciplinario; la integran en un tejido de conexiones de la Educación general y particularmente de la didáctica musical y orientan su cooperación con sus departamentos de referencia inmediata en la enseñanza universitaria, y, a través de estos, no sólo con otros departamentos interesados en aspectos parciales de su proyecto didáctico, sino con otras Facultades, y con otras instituciones científicas, culturales y profesionales. La necesidad de la interdisciplinariedad para el logro de la expresión musical en la Universidad, es un objetivo indispensable en la formación integral de la personalidad.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

1. Arguedas Quesada, C. (2004) La expresión musical y el currículo escolar. *Revista Educación*, nº 28 (1), 111-122.
2. Barrios, M. (1999). La formación del profesorado universitario de música didáctica de la expresión musical: Características y problemática. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 2 (1). (Disponible <http://www.uva.es/aufop/publica/revelfop/99-v2n1.htm>).
3. Bordones, M. (2013). Educación Musical en Venezuela. *Revista Ciencias de la Educación Segunda Etapa / Año 2013 / Vol. 23 / Nº 41 / Valencia*, Enero – Junio.
4. Campbell, P. (2001). Heritage: The survival of cultural traditions in a changing world. En *International Journal of Music Education*, 37, 59-63.
5. Colectivo de autores. (2005). Educación Inicial Expresión Musical. Ministerio de Educación y Deportes, República Bolivariana de Venezuela.
6. Díaz, M. (2005). La educación musical en la escuela y el espacio europeo de educación superior. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, vol. 19, núm. 1, 2005, pp. 23-37 Universidad de Zaragoza, España. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27419103>
7. Fiallo Rodríguez, Jorge P. (2001). El Currículo: La Interdisciplinariedad. En *¿Utopía O Realidad Educativa?* La Habana: Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, Cuba.

8. Gertrudix, F y Gertrudix, M. (2011). Percepción y Expresión musical: Un modelo de planificación didáctica en el Grado de Magisterio de Educación Infantil de la Universidad de Castilla-La Mancha para la enseñanza de la música. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
9. González Maura, Viviana (2009) Educación de la personalidad en la práctica laboral: Un estudio en la formación de profesores de Educación Física. La Habana.
10. Kemp, A. (1993). La microtecnología en la Educación Musical: Posibilidades y consecuencias para el currículo. En Violeta Hemsy de Gainza (ed.) *La Educación Musical frente al futuro* (pp. 121-126). Buenos Aires: Guadalupe.
11. Levitin, D. (2007). This is your brain on music. The science of a human obsession. Atlantic: Nueva York.
12. Lehmann, P. (1993). Panorama de la Educación Musical en el mundo. En Violeta Hemsy de Gainza (ed.) *La Educación Musical frente al futuro* (pp. 13-23). Buenos Aires: Guadalupe.
13. López De la Calle, M. (2007). La música en centros de educación infantil 3-6 años de Galicia e Inglaterra, un estudio de su presencia y de las prácticas educativas. Tesis doctoral. Universidad de Santiago de Compostela.
14. Malbrán, S.; Furnó, S. (2004). "Trends during the last decade of the Research Commission" en The ISME Research Commission and its Seminars (1968-2004). Bologna: Baiesi.
15. Reynoso Vargas, Karla M. (2010). La educación musical y su impacto en el desarrollo. *Revista de Educación y Desarrollo*, 12. Enero-marzo de 2010, México.