

Colegio Vista Hermosa

Congreso de Educación y Familia
" Hagamos de la Educación una Respuesta a la
Sociedad del 3er Milenio"

LA MÚSICA COMO ALTERNATIVA METODOLÓGICA EN EL AULA

Dra. Patricia González

Universidad Autónoma de Chihuahua; Casa Veerkamp

RESUMEN

¿Por qué y para qué estudiar música en la escuela? ¿Cuál es el valor e importancia de la música en la educación integral de los alumnos? Filósofos y pensadores han abordado estas preguntas desde tiempos ancestrales, reflexionando acerca de los valores intrínsecos y extrínsecos de la música. Recientemente, las investigaciones en diversas áreas, entre ellas la psicología musical y neurociencia cognitiva, han buscado dar respuesta a estas interrogantes mostrando la importancia de la música en el currículum. Esta ponencia enfatiza la música como una alternativa metodológica en el aula, fundamentada en los resultados de investigaciones que muestran el impacto de la educación musical en el desarrollo cognitivo, social, físico y emocional de los estudiantes. Especial relevancia tiene la música como medio para desarrollar habilidades generales tales como creatividad, auto-expresión, pensamiento crítico, resolución de problemas, disciplina y trabajo en equipo, así como el efecto positivo que tiene en otras áreas del conocimiento. Considerando estos beneficios, es primordial reconocer la necesidad de incrementar la provisión y acceso a una educación musical de calidad que favorezca un desarrollo más completo de niños y jóvenes.

Colegio Vista Hermosa

Congreso de Educación y Familia
" Hagamos de la Educación una Respuesta a la
Sociedad del 3er Milenio"

¿POR QUÉ Y PARA QUÉ ESTUDIAR MÚSICA EN LA ESCUELA?

*La música expresa lo que no puede ser dicho y
aquello que es imposible de asilenciar*
Víctor Hugo

Sin música la vida sería un error
Friedrich W. Nietzsche

¿Por qué y para qué estudiar música en la escuela? ¿Cuál es el valor e importancia de la música en la educación integral de los alumnos? Filósofos y pensadores han abordado estas preguntas desde tiempos ancestrales, reflexionando acerca de los valores intrínsecos y extrínsecos de la música. La música, así como otras áreas artísticas, ha sido apreciada por cada cultura y sociedad por muy diversas razones. Como es bien sabido, el participar en actividades artístico-musicales les da a los niños oportunidades para el gozo y expresiones estéticas. Pero no solo eso, la música y otras áreas artísticas permiten desarrollar múltiples formas de pensamiento y aprendizaje. Estas formas de pensamiento están directamente relacionadas con las habilidades creativas, de auto-expresión, pensamiento crítico, resolución de problemas, disciplina y trabajo en equipo. Estas habilidades tiene por consecuencia un efecto colateral en otras áreas del conocimientos y permitiendo un desarrollo social, cognitivo, espiritual, físico y emocional, más completo. Sin embargo a pesar de los beneficios de la música y las artes aún no han logrado un lugar equiparable a otras materias del dentro del currículum escolar. Es por esto que aún es primordial comprender, articular y conocer el valor e importancia de la música en la educación en general. El objetivo de esta ponencia es enfatizar la música como una alternativa metodológica en el aula, fundamentada en los resultados de investigaciones que muestran el impacto de la educación musical en el desarrollo cognitivo, social, físico y emocional de los estudiantes.

Colegio Vista Hermosa

Congreso de Educación y Familia
" Hagamos de la Educación una Respuesta a la
Sociedad del 3er Milenio "

Antecedentes Históricos

En la antigua Grecia, la música era considerada un componente necesario en la formación humana. Para Platón (428-347 s. C.), la música y las artes eran parte esencial en su ideal de educación ciudadana (La República, ver Mark, 2002). Argumentaba que la música era para el alma lo que la gimnasia es para el cuerpo. Aristóteles (384- 322 a. C.), por otro lado, sostenía que la música tenía tres usos provechosos: la educación, la purificación y el divertimento. Ambos filósofos consideraban que la música podía ser usada en la formación del carácter, por la manera en que ésta evoca emociones y sentimientos. De igual forma, Martín Lutero (1483-1546) creía que debido a la influencia positiva en la formación del carácter, todos los maestros debían tener formación musical para poderla transmitir en su enseñanza regular. Sin embargo a través de los años, la música ha perdido terreno frente a otras áreas del conocimiento.

Durante el siglo XX, los cambios sociales, científicos y tecnológicos, dieron como resultado nuevos paradigmas y modelos educativos que buscaban satisfacer la necesidad de preparar a los alumnos para enfrentar las demandas que el ambiente socio-cultural exigía. En Estados Unidos, la prioridad dada a mantener la supremacía militar y tecnológica durante la Guerra Fría fue un factor determinante para que se enfatizara la enseñanza de las matemáticas y las ciencias, en detrimento de una educación balanceada entre las diversas áreas de conocimiento (*Back to Basics*). Sin embargo, educadores y científicos reconocieron el riesgo de negar el acceso y participación en las artes, en pro de las materias consideradas "académicas" (Mark, 2002).

Mark (2002) sugiere cinco factores que han surgido como resultado de la dinámica educativa en las últimas décadas: (1) el desarrollo de filosofías en educación musical; (2) la evolución de necesidades sociales que determinan los cambios y

Colegio Vista Hermosa

Congreso de Educación y Familia
"Hagamos de la Educación una Respuesta a la
Sociedad del 3er Milenio"

mejoras educativas, (3) el desarrollo de nuevos programas musicales, (4) la exploración y avance científicos en la comprensión de la relación música, mente y cerebro; y finalmente (5), los esfuerzos que se realizan a nivel nacional e internacional para informar al público en general, autoridades políticas y educativas, usando la información que se ha desarrollado en las primeras cuatro áreas. De estos factores, a continuación se presentan brevemente el desarrollo de filosofías en educación musical, las políticas internacionales en favor de la música y las artes, y una revisión de investigaciones científicas que han buscado comprender y explicar el rol de la música en el desarrollo humano.

Filosofía de la Educación Musical

Debido a los retos que la música y las artes han enfrentado para lograr posicionarse dentro de la currículum escolar, ha llevado a la comunidad educativa, líderes y pensadores a reconsiderar los argumentos en virtud de los beneficios que éstas ofrecen dentro de una educación integral y balanceada, partiendo de fundamentos filosóficos y epistemológicos, y apoyándose por un bagaje cada vez mayor de investigaciones científicas. En el proceso filosófico se busca que, desde las diversas concepciones que la música y la educación musical puedan tener, se fundamente el porqué y para qué (objetivos, metas), el qué (conocimientos, competencias), el quién (estudiantes, maestros), el cómo (currículum, planes, programas), el dónde (dentro, fuera de la escuela), y el cuándo (a qué edad) del proceso educativo-musical. Dando respuesta a estas interrogantes es posible explicar el valor de la educación musical y dar dirección a nuestras acciones.

Dos obras sentaron las bases para las filosofías contemporáneas de la educación musical: (a) "Foundations and Principles in Music Education" (Leonhard & House, 1966), y (b) "Basic Concepts in Music Education" (Henry, 1958). En su momento, estas obras presentaron un compendio de los aspectos no solo filosóficos sino

Colegio Vista Hermosa

Congreso de Educación y Familia
" Hagamos de la Educación una Respuesta a la
Sociedad del 3er Milenio "

también sociológicos, psicológicos e históricos de la educación musical, permitiendo articular lo que se conocería como Filosofía de Educación Musical como Educación Estética (Music Education as Aesthetic Education). Según Reimer (2003), uno de los proponentes más importantes en esta corriente filosófica,

La educación estética en música busca mejorar el aprendizaje relacionado a la capacidad distintiva de los sonidos musicales para crear y compartir significados que solo los sonidos estructurados pueden ofrecer. Crear esos significados, y participar en ellos, requiere amalgamar la mente, el cuerpo y el sentimiento. Los significados musicales incorporan una variedad de significados individuales/culturales transformados en sonidos musicales. El obtener esos significados requiere una experiencia directa con la música en cualquiera de las posibles formas que la cultura provee, apoyada de las habilidades, conocimientos, entendimiento y sensibilidades que la educación puede cultivar. (p. 11)

Posteriormente, han surgido nuevas corrientes como la Filosofía Praxial de Elliott (1995), la cual sostiene que la música es una actividad humana que debe ser entendida en relación con el significado y valores que se evidencian en el mismo acto del quehacer musical. La filosofía praxial de educación musical se basa en la integración multidimensional de los aspectos musicales, tales como la ejecución-interpretación, incorporando los estándares de la práctica musical específica, así como información cultural e ideológica en pro de una representación musical consistente con la realidad socio-cultural. Elliott (1995) sugiere que la música puede conceptualizarse de tres maneras: (1) *MÚSICA*, como una actividad humana global; (2) *Música*, como una práctica arraigada en un contexto social específico; y (3) *música*, como un producto sonoro.

Cada una de estas filosofías ha permitido la elaboración de modelos curriculares más apegados a la realidad educativa, enfatizando la acción musical y lo que ésta significa tanto individual como socialmente. Estas filosofías, además, han buscado articular las

Colegio Vista Hermosa

Congreso de Educación y Familia
" Hagamos de la Educación una Respuesta a la
Sociedad del 3er Milenio"

metas de la educación musical, pudiendo resumirse en: (1) el descubrir, estimular y entrenar a los estudiantes para que sean expuestos ampliamente a los productos y procesos musicales, de manera que también descubran su propio potencial creativo; y (b) el reconocer la validez y necesidad de formar personas creativas, que den continuidad al ambiente cultural de los pueblos, y que la escuela sea el medio vital para fomentarlo.

Políticas Educativas Internacionales

Organismos internacionales también se han dado a la tarea de reconocer la importancia de la educación artística y musical en la formación de niños, jóvenes y adultos, articulando así políticas de alcance internacional. La *Declaración Universal de Derechos Humanos*, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1948), en su artículo 27 establece que "Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten". De igual manera, en la *Convención sobre los Derechos del Niño*, artículo 29, se declara que "La educación del niño deberá estar encaminada a ... (a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus potencialidades (...)" (UNICEF, 1946-2006, pp. 22-23). Y para cumplir con este derecho, el artículo 31, establece que "Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento" (UNICEF, 1946-2006, pp. 23-24).

En el marco de la Conferencia Mundial sobre Educación Artística, celebrada del 6 al 9 de marzo de 2006, bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se formuló la Hoja de Ruta para Educación Artística. Este documento promueve la visión sobre la importancia de la

Colegio Vista Hermosa

Congreso de Educación y Familia
" Hagamos de la Educación una Respuesta a la
Sociedad del 3er Milenio"

educación artística en el desarrollo de una sociedad creativa y sensibilizada a las expresiones culturales. El objetivo era consolidar la posición de la educación artística y musical, para el desarrollo integral de las personas y su rol dentro de una educación de calidad.

Entre los objetivos de la educación artística y musical establecidos en esta Hoja de Ruta encontramos:

- 1) El garantizar el cumplimiento del derecho humano a la educación y la participación en la cultura.
- 2) Desarrollar las capacidades individuales
- 3) Mejorar la calidad de la educación
- 4) Fomentar la expresión de la diversidad musical

Las iniciativas internacionales en el área de educación musical han sido numerosas. Un papel relevante en estas iniciativas han tenido la Asociación Internacional para la Educación Musical (International Society for Music Education), la Fundación NAMM (National Association of Music Merchants, US), y la Asociación Americana de Educadores Musicales (MENC, The National Association for Music Education). En una de estas iniciativas, el Simposio Housewright sobre el Futuro de la Educación Musical: Visión 2020 (2000), se sugieren cinco dimensiones de valor atribuido a la música y del por qué ésta debe enseñarse en las escuelas:

- 1) La música es un fin y un medio.
 - a. Las diversas formas de participar en experiencias musicales, tales como composición, ejecución, improvisación y audición, permiten la creación de un significado musical transmisible a otros.
 - b. Además, la participación en actividades musicales resulta en muy variados beneficios.
- 2) La música involucra mente, cuerpo y sentimientos.

Colegio Vista Hermosa

Congreso de Educación y Familia
" Hagamos de la Educación una Respuesta a la
Sociedad del 3er Milenio "

- 3) La música es universal, cultural e individual.
- 4) La música es un producto y un proceso.
- 5) La música es disfrutable y profunda.

Considerando estas premisas y recomendaciones en favor de las artes a nivel internacional, no es de sorprender que nuestras políticas educativas también reflejen la inquietud de proveer una educación de calidad que incluya la educación artística y musical. El Programa Nacional de Desarrollo establece que la educación, para considerarse completa, debe promover el desarrollo intelectual, afectivo, artístico y físico (Presidencia de la República, 2007). Sin embargo, aunque se ha buscado proveer acceso y oportunidades en las artes, los déficits educativos, así como los esfuerzos para elevar prioritariamente las habilidades matemáticas y de lecto-escritura, han forzado a administradores y educadores a descuidar la provisión de una educación balanceada que realmente desarrolle las habilidades y competencias de los estudiantes en todas las áreas. Si, como sugería James Mursell (1936), es la opinión pública quien determina lo que debe y no debe ser enseñado, entonces es de vital importancia que reconsideremos el tipo de educación que debemos ofrecer para poder, en realidad, desarrollar las habilidades de nuestros alumnos hasta el máximo de sus potencialidades. Como podemos observar, la pregunta de por qué como seres humanos valoramos la música ha venido orientando y seguirá definiendo las prácticas artísticas y educativas.

Investigaciones acerca del impacto de la educación musical en el desarrollo de los estudiantes

Desarrollo Emocional

Cuando se participa en actividades musicales, sea como oyente, ejecutante o compositor, se involucran emociones, se fomenta las conductas expresivas y la

Colegio Vista Hermosa

Congreso de Educación y Familia
" Hagamos de la Educación una Respuesta a la
Sociedad del 3er Milenio"

imaginación creativa. Para Juslin y Sloboda (2001), la experiencia musical en nuestras vidas tiene un componente afectivo muy fuerte que nos conecta con nuestro entorno familiar, social y cultural. En un estudio realizado por North, Hargreaves, y O'Neill (2000), se investigó la motivación de los adolescentes para escuchar música. Los jóvenes expresaron que el escuchar música les servía para satisfacer sus necesidades emocionales, aliviar la tensión y el estrés, y para expresar sus sentimientos y emociones. Éste y otros estudios sugieren que el aspecto emotivo deber ser uno de los aspectos más importantes a considerar en el desarrollo integral de los estudiantes, y lo que debemos incluir en el currículum para alcanzar dicha meta.

Desarrollo Social y Enculturación Musical

La música como una actividad social cumple diversas funciones. Los individuos que participan en actividades musicales crean un sentido de asociación e identidad grupal mediante la interacción musical y personal. Los investigadores han identificado que la participación en actividades musicales se relaciona a seis tipos de grupos esencialmente: familia, grupo de amigos, clase social, grupo étnico o religioso, género (sexo), y aquellos grupos determinados por el tipo de música que practican (O'Neill & Green, 2001).

Unos de los catalizadores más importantes para el desarrollo musical de los niños, por lo tanto, es el apoyo familiar. La musicalidad del niño se desarrolla aún desde antes del nacimiento, fortaleciendo la conexión emotiva y empática con los familiares más cercanos, principalmente la madre. Es el grupo familiar, como el círculo más cercano de cada individuo, quienes pueden incentivar o inhibir un adecuado desarrollo musical. Investigadores han observado que cuando el apoyo de los padres en el inicio del aprendizaje musical de los niños es lo suficientemente motivador, los alumnos persisten en su estudio, y consecuentemente en el desarrollo

Colegio Vista Hermosa

Congreso de Educación y Familia
" Hagamos de la Educación una Respuesta a la
Sociedad del 3er Milenio "

de hábitos de estudio y disciplina (Gembris y Davidson, 2002). Mientras mayores sean las oportunidades de experiencias musicales en el ambiente familiar, es más probable que el alumno ingrese a la escuela con un amplio rango de habilidades y competencias musicales. Sin embargo, es importante considerar las formas más adecuadas para brindar el apoyo requerido. Cuando existe una presión excesiva porque se realice una práctica musical constante, y el niño no tiene el estado emocional adecuado, se puede generar un alto nivel de tensión intrafamiliar y en consecuencia afectar la actitud del niño hacia la práctica (ver Borthwick & Davidson, 2002).

La influencia de los maestros, compañeros de clase, y del ambiente escolar en general es igualmente importante para el adecuado desarrollo del niño. Es altamente probable que cuando el niño ingresa a la escuela ya ha experimentado un proceso de enculturación musical, en mayor o menor medida, mediante la sensibilización a diferentes aspectos musicales (escalas musicales y estructuras interválicas, los contornos melódicos y armonías más comunes) íntimamente ligados a su ambiente familiar y socio-cultural (ver Deliege & Sloboda, 1996). Sin embargo, el entorno escolar sigue definiendo los intereses e identidades musicales del niño. Varios estudios muestran el rol que juegan los maestros en este sentido. Un estudio reciente sugiere que los maestros podrían tener un éxito significativo en su enseñanza musical si proveen a los alumnos de oportunidades para investigar, imitar y ejecutar la música preferida de los jóvenes dentro del espacio y contexto de sus grupos de amigos (Green, 2001). Aún cuando el apoyo familiar no haya sido tan positivo como debería, la influencia de los maestros es primordial (sean maestros especialistas o no).

Green y Walmsley (n.d.) sugieren cinco principios básicos que los maestros deben tomar en consideración para incentivar el aprendizaje musical informal como estrategia escolar:

Colegio Vista Hermosa

Congreso de Educación y Familia
" Hagamos de la Educación una Respuesta a la
Sociedad del 3er Milenio"

1. enseñar música con la que los alumnos se identifican; es decir, música que les gusta y que ellos mismos tengan oportunidad de escoger;
2. aprender a escuchar e imitar música de grabaciones (tocar de oído);
3. aprender junto con los amigos;
4. aprendizaje personal sin necesariamente una estructura perfectamente definida;
- e
5. integrar actividades de audición, ejecución, improvisación y composición.

Estas estrategias permitirían un acercamiento más significativo de los alumnos a su entorno musical real. A diferencia de enfoques tradicionalistas que se limitan a la enseñanza de la música clásica occidental, la tendencia actual es ampliar el rango de experiencias y géneros musicales. Ahora existen muchos programas escolares donde la música popular contemporánea toma relevancia sobre la música clásica.

Recientemente se ha buscado impulsar la integración de las artes en el currículum y enfatizar el rol del maestro de grupo para hacer accesible este tipo de experiencias principalmente en escuelas donde no existen maestros especialistas. Bresler (1995) habla de cuatro enfoques básicos de integración de las áreas artísticas (incluido la educación musical) en el currículum, cada una con sus propios objetivos, contenidos y pedagogías: (1) integración subordinada, (2) integración equitativa, (3) integración afectiva e (4) integración social. En la integración subordinada, los artes sirven de apoyo para enseñar contenidos del currículum escolar considerado básico. En la integración equitativa, se le brinda el estatus de igual importancia, mediante la integración de contenidos específicos del área artística y musical, enfatizando las competencias, expresiones y modos de pensamiento específicos. En el tercer enfoque, la integración afectiva enfatiza los emociones que la experiencia musical evoca e incorpora los ideales de creatividad y auto-expresión que los maestros reconocen no son desarrolladas en el currículum considerado académico. El cuarto

Colegio Vista Hermosa

Congreso de Educación y Familia
" Hagamos de la Educación una Respuesta a la
Sociedad del 3er Milenio"

estilo, enfatiza la función social de la música para el mantenimiento de la identidad social y personal.

La adecuada y diversificada implementación de estos enfoques de integración de las artes y la música por parte de los maestros (tanto normalistas como especialistas) permitiría no solo el desarrollo musical, sino también el desarrollo social y de identidad de los estudiantes. Se recomendaría, por lo tanto, que los maestros asignaran más tiempo a la integración de actividades musicales que fortalezcan el desarrollo e integración social. Por ejemplo, un maestro normalista puede asegurarse de que haya disponibles instrumentos musicales con los que se pueda crear música para entrar y salir del salón de clases. Los alumnos pueden desarrollar su creatividad con mínima guía del maestro, quien puede dar la oportunidad a los estudiantes de discutir, practicar y crear composiciones musicales, aún cuando estas no se apeguen estrictamente a las reglas de composición.

Tanto para padres como para maestros, el dar oportunidades para que los niños y jóvenes valoren la música como una actividad social y de desarrollo personal, asignando el tiempo, recursos y apoyo adecuado para actividades musicales, es crítico. Los padres deben, por lo tanto, incentivar y compartir las experiencias musicales desde una edad temprana. Los maestros deben fomentar la creatividad musical que permita que sus alumnos compartan y extiendan su conocimiento musical. Esto se puede realizar mediante la experimentación de materiales sonoros e instrumentos musicales simples para crear, revisar, pulir y ejecutar música. Los maestros normalistas (no especialistas) pueden valerse de su experiencia en otras áreas académicas, tales como lenguaje, ciencias y matemáticas, para generar oportunidades de integración curricular. Esas estrategias pueden ser la creación de narrativas musicales, identificación de similitudes sonoras, creación y modificación de patrones sonoros, entre otras. Además, los maestros especialistas y normalistas pueden colaborar de manera que las áreas de experiencia converjan y fructifiquen.

Colegio Vista Hermosa

Congreso de Educación y Familia
" Hagamos de la Educación una Respuesta a la
Sociedad del 3er Milenio"

Desarrollo Cognitivo

Investigaciones recientes han dado luz acerca del rol de la música en el desarrollo cognitivo de los individuos. Existe evidencia de que en condiciones normales todos los seres humanos son musicales (Welch, 2001; Zatorre and Peretz, 2001). Es extremadamente raro que individuos en condiciones normales no tengan facultades musicales. Como parte de nuestra herencia genética, tenemos una predisposición a la atención auditiva-musical, iniciando desde los últimos meses de gestación. Desde temprana edad tenemos la capacidad de diferenciar patrones sonoros, líneas melódicas y progresiones armónicas. ¿Pero cómo se relaciona la cognición musical con otras formas de pensamiento, tales como el pensamiento científico?

Se ha reconocido sistemáticamente que la percepción tradicional de cognición, como una conceptualización verbal y/o simbólica, es inadecuada para describir la variedad de modos en que el conocimiento ocurre y como puede ser representado. La noción de cognición musical en sí misma implica cuatro dimensiones básicas de cognición: no solo "el saber de" (o conocimiento en el área), sino también "el saber cómo", "el saber acerca de", y "el saber por qué" (Reimer & Smith, 1992). En este sentido, se puede hablar de que tanto la ciencia como el arte son sistemas simbólicos que proveen conocimiento, sin embargo sus respectivos procedimientos y la naturaleza del conocimiento son distintivos. Csikszentmihalyi y Schiefele (1992) argumentan que "mientras la cognición racional gana control sobre la realidad mediante la reducción dramática a sus aspectos más básicos, el arte modela y explica los fenómenos de una forma más global y analógica que además tolera la contradicción entre sus elementos constitutivos" (Mark, 2002, p. 200). Y como explica Mark, quizá la mayor diferencia entre el conocimiento "racional" y el "artístico" estriba en los resultados que generan; mientras que se usa la razón generalmente de forma utilitaria, el uso de las

Colegio Vista Hermosa

Congreso de Educación y Familia
" Hagamos de la Educación una Respuesta a la
Sociedad del 3er Milenio "

representaciones artísticas es un fin en sí mismo, genera su propio significado aún a pesar de sus consecuencias.

Sin embargo, a pesar de las diferencias entre el pensamiento racional y el artístico, la interrelación e interacción entre ambos modos de pensamiento es evidente, según lo sugieren las investigaciones de Root-Bersntein y Root-Bernstein (2010). En sus estudios acerca de la correlación entre el éxito científico con las artes encontraron que los talentos artísticos parecen ser típicos entre los ganadores del Premio Nobel y otros científicos eminentes. Comparados con científicos considerados "típicos", era cuatro veces más probable que los laureados fueran músicos.

Aquí algunos ejemplos:

- Albert Einstein, laureado en física, de origen alemán, nacionalizado suizo y estadounidense; su madre era una pianista talentosa y se encargó de su educación musical; a los seis años ya sabía tocar el violín con soltura.
- Hideki Yukawa, laureado en física, de origen japonés; tipifica a los laureados nipones por el amplio rango de talentos; ejecuta canciones tradicionales japonesas, es fotógrafo y practica la caligrafía tradicional.
- Homi Bhabha, laureado en física, de origen hindú; combinaba su investigación científica con la composición musical, pintura y la dramaturgia.
- Virginia Apgar, laureada en física, quien fue una extraordinaria observadora, podía identificar patrones recurrentes en medicina y aprendió esta habilidad tanto como músico como constructora de sus propios instrumentos musicales.

Estas investigaciones sugieren, por lo tanto, que aquellos individuos que muestran dominio en un campo específico, también muestran habilidades arriba de la media en uno o más campos. Esto puede atribuirse al desarrollo de habilidades que son comunes y transferibles entre las diversas áreas. En una investigación acerca de las habilidades cognitivas de personas exitosas en un amplio rango de profesiones, Root-Bersntein y Root-Bernstein (1999) encontraron una serie de herramientas de

Colegio Vista Hermosa

Congreso de Educación y Familia
" Hagamos de la Educación una Respuesta a la
Sociedad del 3er Milenio"

pensamiento comunes: (1) observación, (2) imaginación, (3) abstracción, (4) reconocimiento de patrones, (5) formación de patrones, (6) comprensión de analogías, (7) empatía, (8) pensamiento kinestésico, (9) pensamiento dimensional, (10) modelización, (11) juego creativo, (12) transformación y (13) síntesis. Como explican los investigadores, se deben implementar tres estrategias básicas: la enseñanza de estas herramientas del pensamiento, enseñar el proceso creativo-imaginativo, e implementar una educación multidisciplinaria que sitúe a las artes en el mismo nivel que las áreas científicas.

Uno de los reportes de investigación de mayor trascendencia es el titulado *Champions of Change: The Impact of the Arts on Learning* (Fiske, 1999) bajo el auspicio de *The Arts Education Partnership, The President's Committee on the Arts and the Humanities, The GE Foundation, y The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation* (Fiske, 1999). El reporte provee evidencias científicas del por qué las artes deben ser reconocidas por su contribución en el mejoramiento de la educación (en Estados Unidos, específicamente). Los resultados sugieren que los estudiantes con un alto de nivel de participación en las artes sobresalieron significativamente en cada una de las baterías y mediciones en comparación con aquellos alumnos que no participaban o participaban mínimamente en las artes, aún en los alumnos que provenían de familias con nivel socioeconómico bajo. El reporte concluye que las artes, cuando son correctamente enseñadas, provee a los niños y jóvenes con experiencias de aprendizaje reales en los que tienen la posibilidad de ejercitar su mente, cuerpo y corazón, de la siguiente manera:

- Alumnos en situación de riesgo muestran mayores posibilidades de logro y desarrollo integral cuando tienen oportunidad de participar en actividades artísticas.
- Las artes permiten la auto-expresión, así como la interrelación con otros.
- Las artes transforman el ambiente de aprendizaje, fomentando la creatividad.

Colegio Vista Hermosa

Congreso de Educación y Familia
" Hagamos de la Educación una Respuesta a la
Sociedad del 3er Milenio "

- Las artes proveen nuevos retos aún para aquellos alumnos considerados exitosos.
- Las artes permiten conectar las experiencias de aprendizaje con los retos del mundo laboral.
- Fomenta el aprendizaje auto-dirigido.
- Promueve la complejidad en la experiencia de aprendizaje.
- Las artes promueven un sentido de logro en los estudiantes
- Las artes incentivan la motivación estudiantil y participación
- Promueven la participación comunitaria, compartiendo metas comunes y fortaleciendo el trabajo en equipo.
- Las artes permiten el desarrollo de estrategias de autorregulación y resiliencia (capacidad para recuperarse frente a la adversidad).
- Música y logros académicos en matemáticas. Los estudiantes que reportaban un alto nivel de participación en música instrumental lograron logros académicos significativamente más altos.

Factores de Éxito y Obstáculos para el Desarrollo

En diversas investigaciones se ha buscado determinar cuáles son los factores que tienen el potencial de promover o inhibir el desarrollo del talento musical. De acuerdo a Dreck, Baum y McCartney (1999) los factores más importantes de éxito son: el apoyo familiar (ya comentada anteriormente); las oportunidades de recibir una instrucción musical adecuada; el apoyo brindado en la escuela por maestros, compañeros y la comunidad; la motivación y las características personales. Inversamente, los principales obstáculos que inhiben el desarrollo son las circunstancias familiares adversas, como pueden ser las responsabilidades de los padres que les impida un mayor involucramiento en las actividades musicales del niño o que, por razones de seguridad, prefieren que no asistan a clases si no los pueden

Colegio Vista Hermosa

Congreso de Educación y Familia
" Hagamos de la Educación una Respuesta a la
Sociedad del 3er Milenio"

acompañar personalmente. Otros obstáculos son la falta de oportunidades de instrucción musical apropiada o accesible; los celos de amigos o compañeros; y el conflicto entre los sueños personales y las "realidades prácticas" principalmente cuando existe la presión familiar y social por una preparación académica "más tradicional".

Dada la importancia de la motivación personal como factor de éxito en el desarrollo de los estudiantes, a continuación presento una breve reseña de un proyecto internacional de investigación realizada en esta área, y en particular los resultados obtenidos con estudiantes mexicanos.

Motivación Estudiantil hacia la Música en Comparación con Otras Materias Escolares

Desde el año 2007, como parte de un proyecto de mapeo internacional dirigido por el Dr. Gary E. McPherson (Universidad de Melbourne, Australia), se ha venido examinando la motivación estudiantil hacia la música en comparación con otras materias escolares (lengua materna –español-, matemáticas, educación física, ciencias, arte) (McPherson & O'Neill, 2010). En este proyecto de investigación, se consideraron muestras estudiantiles de México (González-Moreno, 2010) y siete países más: Estados Unidos (McPherson & Hendricks, 2010), Brasil (Hentschke, 2010), China (aceptado), Finlandia (Juvonen, aceptado), Hong Kong (Leung & McPherson, 2010), Israel (Portowitz, González-Moreno, & Hendricks, 2010) y Corea del Sur (Seog, Hendricks, & González-Moreno, aceptado).

Considerando el modelo teórico de expectativas y valores (Eccles et al., 1983; Eccles, Wigfield, & Schiefele, 1998), se examinaron las percepciones de valor, dificultad y competencia (expectativas de éxito) de más de 24000 estudiantes. Esta teoría sostiene que las percepciones de valor (valor subjetivo de la tarea), así como las

Colegio Vista Hermosa

Congreso de Educación y Familia
" Hagamos de la Educación una Respuesta a la
Sociedad del 3er Milenio "

percepciones acerca de las habilidades para realizar las tareas educativas (expectativas de éxito), determinan la motivación para participar satisfactoriamente o no en las actividades de enseñanza/aprendizaje.

Las estadísticas descriptivas mostraron que únicamente el 37% de la muestra estudiantil ($n = 3613$; alumnos de nivel primaria, secundaria y bachillerato) participaban en actividades de aprendizaje musical dentro y/o fuera de su escuela. Los resultados muestran que a pesar de la obligatoriedad de la educación artística, ésta no necesariamente incluye las cuatro disciplinas (música, danza, artes plásticas y teatro) como lo estipulan las políticas educativas. En nivel primaria también se investigó el perfil de los maestros de grupo ($n = 91$) y las estadísticas descriptivas de esta muestra sugiere que únicamente el 26% de los maestros poseen conocimientos musicales básicos. Esto sugiere una falta significativa de competencias musicales entre la mayoría de los maestros, aún cuando la educación normalista contempla la preparación de los maestros de grupo para la enseñanza de las artes (Secretaría de Educación Pública, 1997).

Los resultados del estudio en México (González-Moreno, 2010) mostraron que la música era la materia menos valorada entre las materias escolares examinadas. Además, los estudiantes expresaban una baja percepción de competencia hacia la música, percibiéndola como una de las materias más difíciles. Sin embargo, a pesar de las percepciones desfavorables, el estudio sugiere que aquellos alumnos que han experimentado el aprender a tocar un instrumento o a cantar, están más motivados y valoran más cada una de las materias escolares (Figura 1). De igual forma, tienen mejores expectativas de éxito no solo en música, sino también en las otras materias escolares (Figura 2). Esto implica, por consiguiente, que la participación en actividades musicales no pone en riesgo el adecuado desempeño estudiantil en las materias consideradas académicas, sino al contrario, eleva las posibilidades de un mejor desempeño académico.

Colegio Vista Hermosa

Congreso de Educación y Familia
 "Hagamos de la Educación una Respuesta a la
 Sociedad del 3er Milenio"

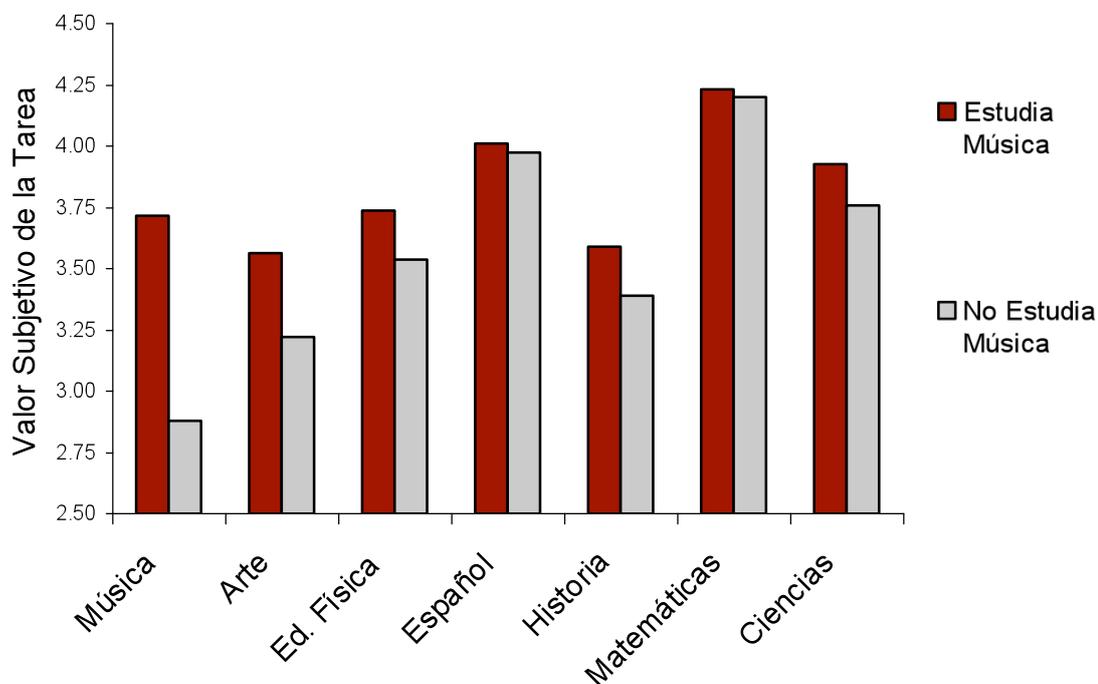
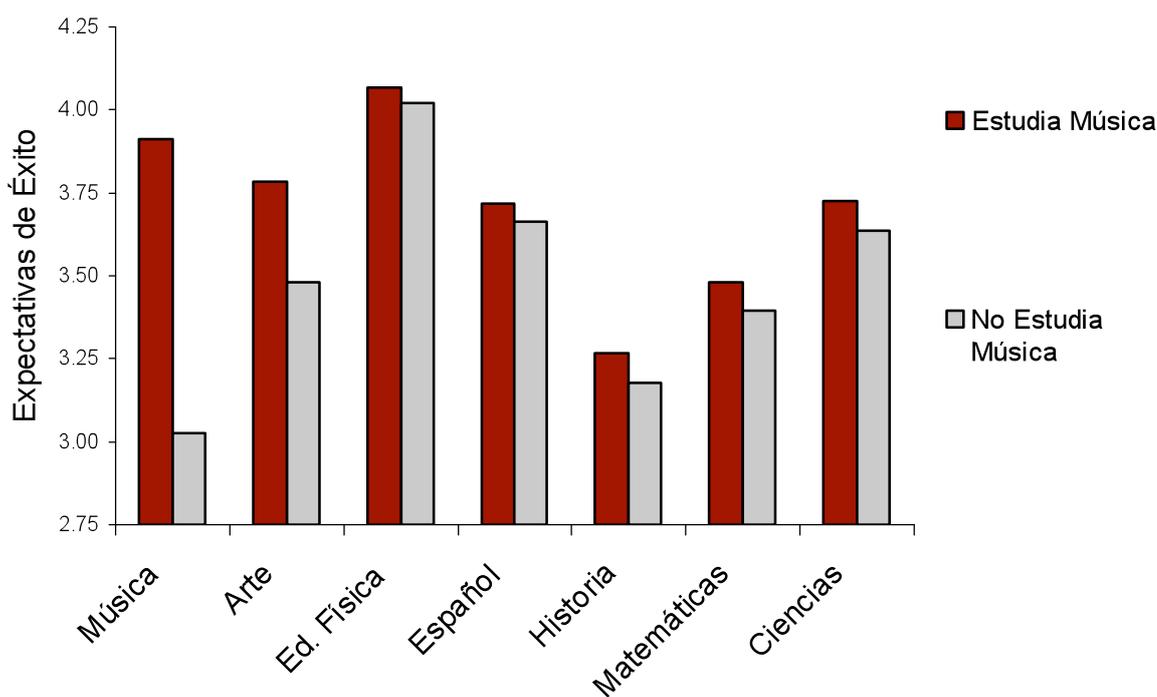

Figura 1. Diferencias en la percepción de valor de cada materia escolar entre alumnos que estudiaban música (tocar un instrumento o cantar) y los que no

Colegio Vista Hermosa

Congreso de Educación y Familia
" Hagamos de la Educación una Respuesta a la
Sociedad del 3er Milenio "

Figura 2. Diferencias en las expectativas de éxito en cada materia escolar entre alumnos que estudiaban música (tocar un instrumento o cantar) y los que no

Estos resultados son consistentes con los encontrados en los otros países involucrados en el estudio, aún a pesar de diferencias económicas y socioculturales (ver McPherson & O'Neill, 2010). El estudio además revela que a pesar de los esfuerzos por enfatizar la importancia de una educación integral que incluya a las artes y la música, los estudiantes aún no tienen acceso ni oportunidades suficientes para desarrollar sus habilidades musicales, resultando en una baja percepción del valor de la música y pobres expectativas de éxito (González-Moreno, 2010).

Los resultados de la muestra docente muestran que existen pocas posibilidades de que los maestros incluyan la música en su enseñanza, debido a que consideran más importante enfocar sus esfuerzos en la enseñanza de aquellas materias sujetas a evaluaciones tanto nacionales como internacionales, aunado a una auto-percepción de incompetencia en las áreas artístico-musicales. La comparación de resultados entre alumnos y maestros muestra que los estudiantes en nivel primaria tienen percepciones de valor más equitativas entre materias escolares que los maestros, quienes enfatizan español y matemáticas. Sin embargo, para cuando los alumnos llegan a nivel preparatoria sus percepciones de valor parecen haber sido influenciadas por las expectativas de maestros, padres y autoridades educativas, limitándolos a considerar que únicamente las materias consideradas académicas deben recibir su atención y esfuerzo por su valor utilitario.

Colegio Vista Hermosa

Congreso de Educación y Familia
" Hagamos de la Educación una Respuesta a la
Sociedad del 3er Milenio"

Conclusiones e Implicaciones

Entre las más importantes implicaciones de este estudio, así como de lo anteriormente explicado en esta ponencia, encontramos la imperiosa necesidad de orientar y dar a conocer el valor de la música en la educación, no solo a los alumnos, sino también a los educadores, padres y autoridades educativas, de manera que se reconsidere la aportación de cada materia escolar, permitiendo un adecuado desarrollo en cada área, y no limitarlo únicamente a la adquisición de habilidades matemáticas y de lecto-escritura. La participación en actividades musicales permite que los alumnos conecten con su entorno familiar, social y cultural. Les permite satisfacer sus necesidades emocionales, creativas y de auto-expresión, así como el crear un sentido de identidad. Pero además, como hemos visto, la participación en música muestra una correlación directa con el desarrollo de habilidades cognitivas y una motivación mayor hacia otras áreas del conocimiento.

Considerando los beneficios que ofrece el participar en música, así como en otras actividades artísticas, debemos proponer un currículo que atienda y desarrolle de una forma más equitativa y flexible las necesidades de aprendizaje de un mayor número de alumnos, no únicamente de aquellos que muestran una mayor disposición y motivación hacia las materias consideradas académicas. Además, como sostiene Campbell, aún "los niños con habilidades académicas sobresalientes no tienen la oportunidad de descubrir su potencial en otro tipo de habilidades... Cursan toda su educación sin saber cuáles son sus habilidades reales" (Campbell, 2002, p. 9). El reto para la educación es, por lo tanto, balancear el contenido curricular, mediante una asignación de horas por materias más equitativa, así como en la asignación de recursos materiales, financieros y humanos.

Colegio Vista Hermosa

Congreso de Educación y Familia
"Hagamos de la Educación una Respuesta a la
Sociedad del 3er Milenio"

Referencias

- Bresler, L. (1995). The subservient, co-equal, affective and social integration styles of the arts. *Arts Education Policy Review*, 96(5), 31-37.
- Borthwick, S. I., & Davidson, J. W. (2002). Developing a child's identity as a musician: A family "script" perspective. In R. MacDonald, D. Hargreaves, & D. Miell (Eds.), *Musical identities*. (pp. 60-78). Oxford: Oxford University Press.
- Campbell, P. S. (2002). The musical cultures of children. In L. Bresler & C. M. Thompson, *The arts in children's lives: Context, culture, and curriculum* (p. 57-69). Norwell, MA: Kluwer Academic Publishers.
- Csikszentmihalyi, M., & Schiefele, U. (1992). Arts education, human development, and the quality of experience. In B. Reimer & R. A. Smith, *Arts in education: Ninety-first yearbook of the National Society for the Study of Education*. Chicago: University of Chicago Press.
- Deliege, I., & Sloboda, J. (Eds.) (1996). *Musical beginnings: Origins and development of musical competence*. Oxford: Oxford University Press.
- Dreck, B., Baum, S., & McCartney, H. (1999). Artistic talent development for urban youth: The promise and the challenge. En E. B. Fiske, *Champions of change: The impact of the arts on learning*. (National Research Center on the Gifted and Talented). Disponible en <http://www.aep-arts.org/files/publications/ChampsReport.pdf>
- Eccles (Parsons), J., Adler, T. F., Futterman, R., Goff, S. B., Kaczala, C. M., Meece, J. L., et al. (1983). Expectancies, values, and academic behaviors. In J. T. Spence (Ed.), *Achievement and achievement motivation: Psychological and sociological approaches* (pp. 75-146). San Francisco: W. H. Freeman.
- Eccles, J. S., Wigfeld, A., & Schiefele, U. (1998). Motivation to succeed. In W. Damon (Series Ed.) & N. Eisenberg (Vol. Ed.), *Handbook of child psychology: Vol. 3. Social, emotional, and personality development* (5th ed., pp. 1017-1055). New York: Wiley.

Colegio Vista Hermosa

Congreso de Educación y Familia
"Hagamos de la Educación una Respuesta a la
Sociedad del 3er Milenio"

- Elliott, D. J. (1995). *Music matters: A new philosophy of music education*. New York: Oxford University Press.
- Fiske, E. B. (1999). *Champions of change: The impact of the arts on learning*. Disponible en <http://www.aep-arts.org/files/publications/ChampsReport.pdf>
- Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. (1946-2006). Convención sobre los derechos del niño. Disponible en http://www.unicef.es/derechos/docs/CDN_06.pdf
- Gembris, H., & Davidson, J. (2002). Environmental influences. In R. Parncutt, & G. McPherson (Eds.). *The Science and Psychology of Music Performance*. (pp. 17-30). Oxford: Oxford University Press.
- González-Moreno, P. A. (2010). Students' motivation to study music: The Mexican context. *Research Studies in Music Education*, 32(2), 185-199.
- Green, L., & Walmsley, A. (n.d.). *Classroom resources for informal music learning at key stage 3*. Paul Hamlyn Foundation, special project, Teacher's resources: Section 2. Institute of Education, University of London. Disponible en <http://www.musicalfutures.org.uk/resource/27235>
- Henry, N. B. (1958). Basic concepts in music education. *Fifty-seventh yearbook of the National Society for the Study of Education, part 1*. Chicago: University of Chicago Press.
- Hentschke, L. (2010). Students' motivation to study music: The Brazilian context. *Research Studies in Music Education*, 32(2), 139-154.
- Juvonen, A. (aceptado). Students' motivation to study music: The Finnish context. *Research Studies in Music Education*.
- Leonhard, C., & House, R. W. (1966). *Foundations and principles in music education*. New York: Holt, Rinehart, and Winston.
- Leung, B. W., & McPherson, G. E. (2010). Students' motivation in studying music: The Hong Kong context. *Research Studies in Music Education*, 32(2), 155-168.

Colegio Vista Hermosa

Congreso de Educación y Familia
" Hagamos de la Educación una Respuesta a la
Sociedad del 3er Milenio "

- Lowens, I. (Mayo 1971). *Music: Julliard repertory Project and the schools*. The Sunday Star (Washington, DC), pp. E4.
- Mark, M. L. (2002). *Music education: Source readings from ancient Greece to today* (2ª Ed.). New York, NY: Routledge.
- McPherson, G. E., & Hendricks, K. S. (2010). Students' motivation to study music: The United States of America. *Research Studies in Music Education*, 32(2), 201-213.
- McPherson, G. E., & O'Neill, S. A. (2010). Students' motivation to study music as compared to other school subjects: A comparison of eight countries. *Research Studies in Music Education*, 32(2), 101–137.
- North, A. C., Hargreaves, D. J., and O'Neill, S. A. (2000). The importance of music to adolescents. *British Journal of Educational Psychology*, 70, 255-272.
- O'Neill, S. A., & Green, L. (2001). Social groups and learning in music education. In BERA Music Education Review Group. *Mapping Music Education Research in the UK*. (pp. 26-31). Southwell Notts: British Educational Research Association.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO (1948). *Declaración universal de derechos humanos*. Disponible 8 de Diciembre 2010, desde <http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml>
- Portowitz, A., González-Moreno, P. A., & Hendricks, K. S. (2010). Students' motivation to study music: Israel. *Research Studies in Music Education*, 32(2), 169-184.
- Presidencia de la República. (2007). *Programa Nacional de Desarrollo 2007-2012: Transformación educativa*. Retrieved 13 November 2008, from <http://pnd.presidencia.gob.mx/>
- Reimer, B. (2003). *A philosophy of music education: Advancing the vision*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Reimer, B., & Smith, R. A (Eds.) (1992). *The arts, education, and aesthetic knowing*. Chicago:University of Chicago Press.

Colegio Vista Hermosa

Congreso de Educación y Familia
" Hagamos de la Educación una Respuesta a la
Sociedad del 3er Milenio"

Root-Bernstein, R., & Root-Bernstein, M. (1999). *Sparks of genius: The thirteen thinking tools of the world's most creative people*. New York: Houghton Mifflin Company.

Root-Bernstein, R., & Root-Bernstein, M. (2010, Mayo 25-28). *Arts for society, education for creativity*. The Second World Conference on Arts Education, Seúl, Corea del Sur.

Secretaría de Educación Pública. (1997). *Plan de estudios de la licenciatura en educación primaria*. Disponible en

http://www.gob.mx/wb/egobierno/egob_Licenciatura_en_Primaria_plan_y_programas

Welch, G. F. (2001). *The misunderstanding of music*. London: Institute of Education.

Xie, J., & Leung, B. W. (aceptado). Students' motivation in studying music: The Mainland China. *Research Studies in Music Education*.

Zatorre, R. J., & Perez, I. (2001). The biological foundations of music. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 930.