
NEUROEDUCACIÓN Y MÚSICA CON PROCESOS CREATIVOS EN EL MODELO DE WALLAS, UNA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA

Autores: Msc. Jackeline Gutierrez Castillo

Institución: CONSERVATORIO SUPERIOR JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ

Correos Electrónicos: jagutierrez7@hotmail.com

RESUMEN

El presente trabajo propone una intervención que observa el impacto de un diseño de actividades musicales desarrolladas en escolares sobre su lenguaje expresivo, a partir del modelo creativo de G.Wallas (1926). Se postula un diseño experimental con valores luego del test, que apoyen una deficiencia en el lenguaje expresivo de diez escolares. La intervención está compuesta de 4 actividades que relacionan el discurso musical con el lenguaje expresivo verbal, pretendiendo observar el impacto que se produce a nivel neuropsicológico en los estudiantes, cuando se abordan sus dificultades orales mediante la activación de sus procesos creativos. Se presenta una muestra de ejemplo, a quien se le aplicaron los instrumentos propuestos en esta intervención: cuestionario de sondeo en creatividad, y a partir de los resultados se procede a diseñar la intervención específica para la mejora de las competencias literarias y verbales expresivas. Se concluye que el programa de intervención podría mejorar significativamente las habilidades verbales como la fluidez, la flexibilidad y la dicción.

INTRODUCCIÓN

Las neurociencias, como campo de constante investigación en el funcionamiento cerebral y su transversalidad en las conductas y comportamientos de las personas, suponen un gran impacto en la práctica cotidiana. El pensamiento creativo puede constituir un rasgo destacado en toda actividad generada por el ser humano, desde su habitual habilidad para conversar, creando sencillas frases coherentes que facilitan su comunicación, hasta sus habilidades más potentes para idear situaciones y aspectos más complejos relacionados con la estética y el arte en general. Es así como se advierten sendos estudios y trabajos neurocientíficos que buscan cada vez más, acercarse a la actividad mental que subyace en esta particular función superior del cerebro. El presente trabajo propone a razón de las necesidades de aprendizaje observadas en los resultados de un cuestionario que indaga en las habilidades creativas de un alumno en el aula, una intervención puntual y referida a una de las áreas más importantes de la educación formal escolar como es *la expresión verbal*, la cual, abordada desde una perspectiva novedosa, pretendemos sustentar su eficacia para el refuerzo y la potenciación de las capacidades expresivas en los alumnos escolares. En este orden de ideas, surge entonces la propuesta de un conjunto de actividades que compone al proyecto creativo de este trabajo, el cual estará ligado a los aspectos del arte musical, su estímulo y su coyuntural ejercicio para la mejora del rendimiento escolar en los campos de la expresión oral.

Gardner (1993) señala que es necesario conocer aquellas habilidades más fuertes en los alumnos con el objeto de potenciarlas y optimizarlas en beneficio de su aprendizaje en las diversas áreas que coparticipan en el rendimiento escolar. Gardner, al distinguir las distintas inteligencias que posee el ser humano, y de que cada una de ellas evoluciona de manera diferente en los sujetos, podemos establecer, que la inteligencia musical observada en mayor desarrollo en un sujeto escolar, puede suponer una potente plataforma que nos ayude a incrementar las habilidades de la expresión oral y el lenguaje en general, área importante y transversa en los desempeños del escolar y su rendimiento académico.

A su vez Graham Wallas (1926) consideraba que la activación de la creatividad amplía las capacidades de adaptación eficaz de las personas a los entornos que precisen, incluyendo el del aprendizaje. Su propuesta para activar ese proceso creativo se conoce como un modelo que se desarrolla en cuatro fases: preparación, incubación, iluminación y verificación. A partir de estos dos planteamientos (Gardner y Wallas), se valora en el presente, mediante un cuestionario específico, aquellos rasgos de posibilidades y capacidades creativas en estudiantes con edades comprendidas entre 9 y 10 años, con el fin de generar estrategias de enseñanza y aportes educativos novedosos, a raíz del estímulo de sus propias habilidades y capacidades creativas. Se presentan aquí los datos de una sola alumna, como ejemplo de comprobación de estudio en sujetos con similares condiciones.

DESARROLLO

Se realizó un cuestionario de indagación enfocada, que permita visualizar rasgos creativos en una alumna de 5 elemental básico, la cual tiene una edad aproximada a los 10 años. A pesar de ser la alumna con menor edad en el grado (la mayoría de estudiantes cuenta con los 10 años y acercándose a los 11 años), sus tutoras, así como psico-orientadoras encargadas, señalan que su adaptación ha sido satisfactoria y no ha mostrado dificultades en la madurez psico-afectiva al respecto de sus compañeras. Además, es una alumna con buenas calificaciones y buen desempeño comportamental. Sin embargo, su desenvolvimiento en la comunicación oral, así como habilidades en la expresión verbal espontánea es “tímida y de poco destacamento en el aula, especialmente en las asignaturas directamente relacionadas con estos desempeños” según señala el grupo de docentes encargados. Se lleva a cabo el cuestionario, con el consentimiento de sus padres y previamente conversado con las autoridades de la institución. El cuestionario de 31 preguntas que indaga sobre los rasgos

creativos que pueda tener el sujeto, se interpretará, a partir de las respuestas SI y NO. En el caso en que se observen más de 12 respuestas afirmativas (SI), interpretaremos que se trata de un alumno con altos niveles creativos.

CUESTIONARIO REALIZADO

PREGUNTAS	SI	NO
1. Eres dispuesta a responder preguntas rápidamente?	X	
2. Has obtenido algún premio o reconocimiento en artes musicales?	X	
3. Te interesan las asignaturas sobre literatura?	X	
4. Lees ávidamente y con frecuencia?	X	
5. Te sientes segura de tus emociones?		X
6. Te interesan varios temas simultáneamente?	X	
7. Te has destacado en áreas del razonamiento matemático?		X
8. A menudo lideras actividades entre tus compañeras?		X
9. Tienes deseos de ser libre y explorar situaciones?	X	
10. Te gusta emprender actividades y proyectos sistemáticos?		X
11. Te consideras una niña sensible?	X	
12. Te gusta trabajar sola?	X	
13. Te sientes segura de ti misma?		X
14. Te atraen las actividades artísticas?	X	
15. Realizas con disciplina tus tareas?	X	

16. Sientes que tus ideas son innovadoras?	X	
17. Crees que resuelves dificultades de manera creativa?	X	
18. Te expresas con todo tu cuerpo?	X	
19. Tratas de terminar tus tareas rápidamente?	X	
20. Tratas de destacarte en tu clase aunque no sepas hacer las tareas?		X
21. Crees que tu manera de hablar es divertida?	X	
22. Sueles cortar las conversaciones de los demás para expresarte?		X
23. Sabes inventar historias?	X	
24. Crees que te expresas abiertamente sobre las personas adultas?	X	
25. Tienes buenos chistes para gente mayor que tú?	X	
26. Te gusta indagar y explorar?		X
27. Te gusta evaluar todo lo que ves?	X	
28. Muestras todo lo que descubres a tus amigos/as?	X	
29. Entiendes algunas conversaciones de los adultos?	X	
30. Te emocionas fácilmente con lo que conoces?	X	
31. Te concentras con facilidad en los temas que te atraen?	X	

RESULTADOS E INTERPRETACION

La estudiante obtuvo una puntuación de 23 respuestas positivas frente a 8 respuestas negativas sobre un total de 31 preguntas. En resumen: 23 / 31. Los resultados del cuestionario nos muestran que estamos frente a una alumna con altos niveles de creatividad, contextualizados en su mayoría en temáticas relacionadas a la aptitud artística, una perspectiva intelectual abierta a modelos de aprendizaje creativos, una personalidad aislada más sin demeritar la interacción social, un interés en la búsqueda de resoluciones de problemas a través de los mecanismos de la investigación y el compromiso responsable de aprender de manera honesta; a pesar de indicar poca seguridad en sí misma, se compensa la idea con las respuestas positivas en cuanto a su pensamiento crítico y deseo de fortalecer su intelectualidad.

Propuesta de intervención

Una vez analizados los anteriores datos, el siguiente paso será diseñar y proponer la respectiva intervención, la cual, para el caso expuesto, se enfocará en potenciar aquellas aptitudes inteligibles de la alumna que se correlacionan con las habilidades creativas, y, por ende, aumentar y fortalecer los aspectos generales que inciden en su rendimiento escolar. En relación a lo mencionado en el apartado introductorio del presente trabajo, se expone a manera de fundamentación científica para el abordaje de la intervención propuesta, lo señalado por Paynter (1999) en cuanto a que la música tiene particularidades asociadas tanto al pensamiento divergente como al pensamiento convergente, recordando que el primero es parte importante de la creatividad (Guilford, 1967). De acuerdo a esto, y en base al modelo estructural de los procesos creativos de Graham Wallas, en cuatro fases (preparación, incubación, iluminación y verificación), se diseñan cuatro actividades de intervención creativa a partir de las aptitudes artístico-musicales de la alumna a fin de potenciar aún más las áreas de la expresión verbal, específicamente en lo competente a la unidad curricular **de Lengua y literatura**.

Objetivos

- Mejorar y adaptar programas novedosos y creativos a las labores docentes para la consecución de un mejor aprovechamiento de las áreas curriculares de Lengua y

Literatura y sus competencias de aprendizaje: expresión verbal, comunicación e interacción oral, desenvolvimiento del lenguaje expresivo, comprensión lecto-escritora, entre otras.

- Potenciar habilidades creativas a favor de las competencias actitudinales en la expresividad del lenguaje oral.
- Estimular al pensamiento divergente en el enfrentamiento de problemáticas relacionadas a los desempeños de la asignatura de Lengua y literatura.
- Utilizar las propias habilidades artístico-musicales de la alumna para el incremento de sus capacidades creativas atendiendo sus necesidades en la comunicación oral y procesos lecto-escritores.
- Estimular a la estudiante en su auto estima y su autonomía al respecto de sus capacidades de interactuar de manera destacada en el aula y en sus procesos de aprendizaje en general.

ACTIVIDAD 1: EL LENGUAJE MUSICAL Y EL LENGUAJE ORAL: ¿Cómo puedo relacionarlos?

OBJETIVO: Mostrar a la alumna una estrategia relacionada con el lenguaje musical para la expresión fluida de sus ideas reflexivas y críticas dentro del aula.

PRIMERA FASE “PREPARACION”

DINAMICA: A partir de la escucha de una pieza instrumental para piano (“FÜR ELISE” DE LUDWIG VAN BEETHOVEN), la alumna ideó un texto escrito reflejando lo que percibió musicalmente; en la pieza se expusieron claramente tres partes contrastantes, en referencia a su ritmo y tempo, pero con una dinámica coherente y de fácil reconocimiento en su fraseo. Se debe recordar a la alumna que la actividad trata de buscar similitudes entre la música de la pieza y las palabras de nuestro lenguaje oral.

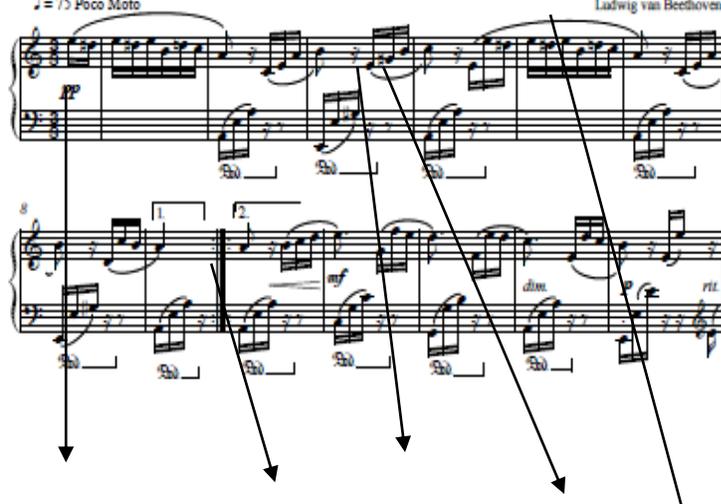
ORIENTACIONES: Observar los elementos de la música en la siguiente figura:

Sheet Music from www.mfiles.co.uk

Fur Elise
(Album Leaf)

Ludwig van Beethoven

$\text{♩} = 75$ Poco Moto

Dinámica Repetición pausa o silencio notas fraseo

La música escrita al igual que en la literatura textual contiene elementos que nos propone un discurso o un lenguaje con narraciones. Algunos de estos elementos son:

- La dinámica: se refiere a la intensidad del sonido en determinado momento, por ejemplo: la letra *p* significa que el sonido debe ejecutarse suavemente; la letra *f* significa que el sonido debe ejecutarse fuertemente, las letras *mp* y *mf* significan que los sonidos deberán ejecutarse medio suave y medio fuerte respectivamente.
- Signo de repetición: Indica que la frase musical que acabó de sonar, deberá repetirse desde el inicio, tal como cuando realizamos alguna pregunta que no fue escuchada y debemos repetirla.
- Pausa o silencio: indican que en ese momento no hay sonidos, tal y como sucede con las respiraciones en el habla.
- Notas: son los sonidos de la música, tal como las palabras de las frases que decimos.
- Fraseo: Son pequeños arcos que aparecen sobre las notas, recogiendo los sonidos que deben sonar unidos y articulados, tal como cuando oralmente decimos una frase con un sentido expresivo.

En esta fase, los alumnos conocieron el problema, familiarizándose con la actividad que debían desarrollar, accediendo a todos los datos necesarios para su posterior solución, realizando los siguientes pasos:

Escuchar de 3 a 5 veces la melodía “Para Elisa” (Für Elise) del compositor alemán Ludwig Van Beethoven, al menos en su primera parte.

Identificar durante la escucha, los elementos mencionados en las orientaciones mencionadas arriba (fraseo, silencios, dinámicas, notas y repetición).

Inventar un texto que tenga similitud con la melodía escuchada, y que grosso modo contenga los elementos de la música referentes al fraseo, las pausas o silencios, dinámicas o intensidad del sonido, notas y repeticiones, haciendo una relación con los elementos de la literatura.

SEGUNDA FASE “INCUBACION”: Durante esta fase la alumna debió interiorizar el planteamiento del problema, reflexionando en la búsqueda de los mecanismos para resolverlos, de manera consciente o no, pudiendo pensar en los datos que se le han dado a fin de planear en las posibles resoluciones.

TERCERA FASE “ILUMINACION”: Durante esta fase, la alumna pudo tener una idea más clara y estructurada de la solución al problema, pudiendo ver una temática principal para su texto, acorde a la melodía de Beethoven previamente escuchada, centralizando una idea susceptible a ser desarrollada.

CUARTA FASE “VERIFICACION”: Finalmente, en esta fase la alumna pudo exponer una solución al problema, mencionando en voz alta su texto inventado. Posteriormente respondió a las siguientes preguntas: ¿Consideras que la melodía era triste o alegre? ¿Tu historia es triste o alegre? ¿Cuántas frases tienen tu historia? ¿Encuentras parecido entre la melodía “Para Elisa” y tu historia? ¿Cuál es el título de tu obra?

ACTIVIDAD 2: UN CUENTO NARRADO EN EL PIANO

La actividad 2 está diseñada y basada en los antecedentes y las indagaciones realizadas a los familiares directos de los alumnos, quienes han referido que la estudiante sabe interpretar un instrumento musical (el piano), por lo cual, utilizaremos esta habilidad para el desarrollo de la intervención N.2.

OBJETIVO: El objetivo de esta actividad se enfoca en el mejoramiento de las habilidades expresivas del lenguaje en la alumna, explotando de manera creativa sus propias capacidades interpretativas mediante la ejecución de un instrumento musical.

PRIMERA FASE “PREPARACION”: En esta fase, daremos a conocer a la alumna la problemática que deberá solucionar, la cual puntualmente se refiere a inventar una melodía musical utilizando el piano como herramienta sonora, la cual debe generarse a partir de la observación de un famoso cuento infantil que a continuación se visualiza:

Figura 1

Figuras 2 y 3

SEGUNDA FASE “INCUBACIÓN”: Ahora la alumna deberá alojar las imágenes en su memoria e idear la articulación textual o narrativa del cuento observado. Una vez hecho este ejercicio, deberá reflexionar acerca de cómo podría describir con música la historia del cuento indicado, pensando en que podrá contar con el piano como instrumento musical que ayude a sonar su melodía creada. Para ello podrá utilizar únicamente su mano derecha, valiéndose de las notas fundamentales de la escala musical referente Do Mayor. (Ver figura: la escala de Do mayor)

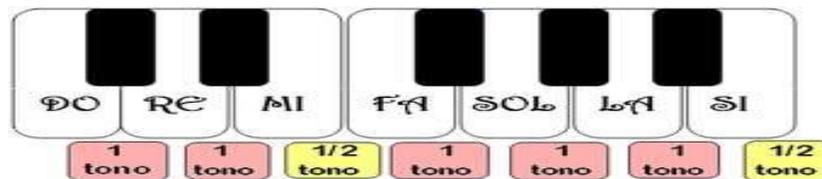

Figura: La escala de Do mayor

TERCERA FASE “ILUMINACION”: Durante esta fase deberá aparecer ya en la alumna la idea concreta de cómo sonaría la melodía articulada que describa el cuento indicado, pudiendo hacer sus pruebas sobre el instrumento musical, realizando ensayos de su melodía y auto explicándose las partes del cuento al tiempo en que toca. **CUARTA FASE “VERIFICACION”:** En esta última fase, la alumna mostrará su melodía creada a partir de su percepción del cuento, explicando con sus palabras usuales la narrativa del cuento y su relación con la melodía que se escucha. Deberá responder las siguientes preguntas:

¿La melodía que creaste es triste o alegre? ¿Cuántas notas utilizaste para construir tu melodía? ¿Crees que tu melodía expresa lo observaste en el cuento? ¿Qué otro cuento puedes imaginar con música?

ACTIVIDAD 3: “CONTAR Y CANTAR UNA EXPERIENCIA OYENDO EN PORTUGUES”

OBJETIVO: El objetivo de esta actividad es intentar recrear el texto de una canción que está en un idioma extranjero, en este caso, será una canción en portugués, a fin de que, por medio de la percepción de la música y el ritmo de la canción, la alumna pueda ser capaz de idearse otro texto distinto al que describe la cantante. Con este ejercicio, se estimulará la capacidad creativa y expresiva del lenguaje en la alumna, afianzando la seguridad de sortear sus habilidades de comunicación y expresión oral en los distintos ámbitos y contexto del aprendizaje escolar.

PRIMERA FASE “PREPARACION”: Inicialmente se le presentará a la alumna el audio y la letra de la canción escogida. Se tratará de un tema infantil de la reconocida cantante brasilera Xuxa, con el título “A dança do Coco” (“El baile de Coco” <https://youtu.be/vtEMUPbsF-M>) El texto en portugués es el siguiente:

A DANCA DO COCO

Coco, a dança que sacode

Coco, a dança que remexe

Coco, eu quero ver você dançar

Coco, a dança que balança

Coco, a dança da alegria

Coco, eu quero ver se requebrar

O coco é uma nova dança

Que traz amor e esperança

Eu sei que todo mundo vai gostar

A gente fica bem juntinho

Separa e volta agarradinho

Observación: La experiencia debe suponer que la alumna desconoce el idioma portugués. En

el caso contrario, se deberá elegir otro idioma ajeno a sus conocimientos. **SEGUNDA FASE “INCUBACION”**: Durante esta fase, la alumna interiorizará conscientemente el problema que se le ha planteado, esperando a que las ideas creativas que permitirán la solución del asunto surjan. Es importante que la alumna escuche la canción varias veces, pues al final tendrá que cantarla recordando la melodía y al mismo tiempo contar su historia inspirada en esa canción.

TERCERA FASE “ILUMINACION”: En esta fase, esperamos que la alumna ya pueda esbozar la temática de su historia, además, podría con esto incorporar sus líneas a la música que inicialmente se le presentó en portugués. **CUARTA FASE “VERIFICACIÓN”**: En esta última fase, la alumna deberá cantar la canción con el texto que ha creado a partir de la letra original que escuchó por primera vez en portugués, la cual desconoce su contenido pues no conoce el idioma, sin embargo, constituirá una inspiración rítmica y sonora para elaborar un texto propio que hable de sus propias emociones.

ACTIVIDAD 4: “IMITO A MI ARTISTA FAVORITO”

OBJETIVO: El objetivo de esta actividad es incentivar en la alumna autoestima y confianza para ser una estudiante líder, participativa y segura de sus capacidades en el aula, así, realizando un ejercicio que desde sus habilidades artísticas resulta cómodo para ella, enmascaramos el objetivo real de la actividad, el cual pretenderá potenciar tal aptitud, pero en el ámbito del desempeño escolar, específicamente, en el área curricular de Lengua y literatura.

PRIMERA FASE “PREPARACION”: En esta fase inicial, presentaremos a la alumna la dinámica del ejercicio indicándole que deberá imitar a su cantante favorito. Para ello deberá usar todos los recursos que le permitan personificar al personaje (atuendos, pelucas, accesorios), además, deberá entonar utilizando su voz cualquier canción que escoja del personaje. Lo deberá hacer sobre un espacio que se asimile a un escenario de canto tratando de utilizar ademanes o rasgos que imiten al personaje. **SEGUNDA FASE “INCUBACION”**: Esta fase buscará que la alumna interiorice el planteamiento de lo que se le ha pedido, pudiendo almacenar la información e ir reflexionando en ella a fin de que pueda idear la personificación de su cantante elegido, así como escoger el tema musical que interpretará. **TERCERA FASE “ILUMINACION”**: En esta fase la alumna deberá indicar sus decisiones al respecto de cuál será su plan de solución: opciones de cantantes favoritos y lista de las posibles canciones que interpretaría; aquí también deberá manifestar los posibles atuendos que utilizará para que la imitación resulte acertada. **CUARTA FASE “VERIFICACION”**: Finalmente, la alumna enseñará

sus habilidades para imitar a su cantante favorito, revestida con el atuendo que eligió para su presentación. Es importante que el ejercicio se efectúe con algunos compañeros o familiares que hagan las veces de un auditorio; además, se debe tener en cuenta la aplicación de la expresividad corporal imitativa. Al final del ejercicio la alumna deberá responder las siguientes preguntas: ¿Por qué te resulta cómodo imitar a este/a cantante? ¿Harías algo similar con las actividades que se realizan en la asignatura de Lengua y literatura, después de haber experimentado con música? ¿Si, No, porqué? ¿Qué sensación tuviste al expresar la letra de la canción frente al público? ¿Qué sensación tienes cuando debes leer o realizar exposiciones en el aula? ¿es similar a la experiencia realizada? ¿Si, ¿No, Por qué?

CONCLUSIONES

Es importante recalcar que, la presencia de procesos creativos en los estudiantes de escolaridad básica resultan ser procesos que pueden favorecer sus rendimientos académicos, en la medida en que éstos sean identificados y estimulados. Ahora bien, el hecho de que un alumno refleje altas cualidades creativas en los distintos test y cuestionarios valorativos al respecto, no significa que constituya este hecho un factor suficiente para incidir satisfactoriamente en los rendimientos escolares, pues tal situación, es susceptible de ser incrementada mediante un estímulo orientado y específico, valido de aquellas habilidades, aptitudes, talentos o inteligencias que el sujeto pueda poseer, fortaleciendo aquellas áreas que, si bien se observan aceptables en sus procesos de aprendizajes, también pudieran avanzar de manera más destacada en todos las competencias de las asignaturas curriculares pertinentes. Por otra parte, y en correlación con el diseño del planteamiento del presente trabajo, si bien, no se ha valorado a la alumna desde el enfoque de su capacidad inteligible multifacético (no se trata de un test de inteligencias múltiples), podríamos esbozar conclusiones que afirmen las hipótesis de que existe una relación entre la creatividad y la inteligencia musical, exponiendo el presente caso, en el cual se ha diseñado un plan para el estímulo de las habilidades creativas a partir de las capacidades artístico- musicales que mostró la alumna en cuestión, a fin de buscar optimizar e incrementar aún más su rendimiento escolar.

BIBLIOGRAFIA

- Gardner, H. (1993). *Arte, mente y cerebro Barcelona*. Paidós
- Gardner, H. (2011). *Estructuras de la mente, La teoría de las Inteligencias Múltiples*. Colombia. Fondo de Cultura Económica.

-
- Puig, A. (2001). *Programa de psicoestimulación preventiva*. Editorial CCS: Madrid
- Vigotski, L. (1996). *La imaginación y el arte en la infancia*. México, editorial Fontamara, colección.
- Wallas, G. (1926) *The Art of thought*. New York. Harcourt- Brace
- Nettle, D. (2003). *Hand laterality and cognitive ability: A multiple regression approach*. *Brain and Cognition*, 52(3) 390-98.