

MÚSICA, EDUCACIÓN E INTERCULTURALIDAD

Autora: Jannet Emperatriz Alvarado Delgado

Correo Electrónico: jannetalvaradodelgado@yahoo.es,
compositoraemperatriz@gmail.com

Institución: Conservatorio Superior José María Rodríguez, Universidad de Cuenca, Ecuador

INTRODUCCIÓN

Un pilar de fundamental importancia para la cultura de un pueblo es el conocimiento, valoración y práctica de la música del lugar al que pertenece, sea ésta popular o académica, étnica o electroacústica; pues generalmente forma parte del curriculum de las instituciones educativas de todo nivel para ponerla en valor. En el Ecuador está pendiente el conocimiento de la música de los diferentes períodos históricos así como de las nacionalidades y pueblos ancestrales, para integrarla a la cultura viva y crear identidad; sin embargo, no solamente la música representa objetivos culturales, sociales e identitarios, sino que como tal, puede servir como eje transversal en el proceso enseñanza-aprendizaje general ya que los elementos de la música como del sonido pueden intercalarse en el proceso educativo como herramientas para estimular el desarrollo cognitivo, afectivo y motriz y la inteligencia, mediante ejercicios específicos y la audición dirigida de música académica y popular. En esta ponencia se enfoca brevemente esa doble función de la música y se sugiere la creación de ejercicios prácticos propios, para cumplir con el propósito de servir a la educación.

DESARROLLO

MÚSICA, EDUCACIÓN E INTERCULTURALIDAD

Se propone en esta ponencia dos líneas de conocimiento, desde las cuales nos podemos acercar a una Educación holística, por un lado está la música como un componente de la sociedad y parte de la cultura a través de la cual podemos desarrollar destrezas afectivas, cognitivas y motrices y por otro la interculturalidad ecuatoriana como una categoría que incluye el arte en general

y la música en particular, la misma que abarca sonidos instrumentales, electrónicos y cantos desprendidos de la naturaleza y de la sociedad; los cuales pueden ser entendidos culturalmente, porque representan un comportamiento, un tiempo, un lugar, es decir, tiene un significado o se los asigna.

Se revisará primero, cómo a través de los elementos de la música y del sonido se puede estimular los elementos de la inteligencia para motivar el aprendizaje general en cualquier nivel etareo y luego se relacionará con los recursos interculturales de la música académica y popular ecuatoriana que deben ser conocidos, recuperados y apropiados para integrarlos al proceso educativo como ya se lo ha hecho por muchos siglos en otras regiones el mundo.

ESTIMULACIÓN DE LA INTELIGENCIA A TRAVÉS DE LA MÚSICA

Si la música es sonido y éste vibración, energía que invade todo, la naturaleza y la materia viva; no es una audacia insinuar que la música activa el cerebro humano, propósito de esta ponencia. Tomatis investigador francés que relacionó el oído con la voz, la escucha y la comunicación, concluye que las vibraciones sonoras que entran por el oído, impresionan el nervio vago, a través del cual se definen todas las emociones que sentimos.

No toda frecuencia sonora u obra musical actúa en concordancia con una circunstancia emocional o física específicamente esperada. Los diferentes géneros musicales en el mundo, testifican sus diversos efectos en quienes la escuchan. Una propuesta sonora puede tornarse favorable o nociva para la salud mental y física de quien la recibe; lo conflictivo es, que estas consecuencias suelen ser totalmente inconscientes por parte de quienes se sirven de ella. La contaminación sonora¹, es el ejemplo más cercano del uso nefasto del sonido y de la música.

En general la música es una organización de elementos tímbricos que guarda proporción entre sus componentes rítmicos, armónicos, agógicos y dinámicos, pero; ¿cuál o cuáles de estas organizaciones nos conviene o nos benefician?.

¹ Reproducción intencional o no de muchos sonidos en el ambiente de gran intensidad que sobrepasan el umbral del dolor es decir los 130 decibeles.

Testimonios artísticos, rituales, terapéuticos y de antropología de la música, nos dan pautas claras de la función asignada a la música a lo largo del tiempo. Investigadores como Campbell insisten en encontrar en algunas obras de Mozart, la clave para optimizar el complejo trabajo cerebral bajo el llamado “efecto Mozart”², extendido en algunos lugares. Pero, ¿qué efecto produce la música de otros compositores y compositoras, conocidos o anónimos con características diferentes; la música ancestral, la música étnica, la música académica contemporánea, la popular o la nacionalista?; más aún, ¿qué valoración y estudio se da por ejemplo a los efectos que hace un tumbado de tambores de Santería, cuando un danzante o bailarín es conducido a un desdoblamiento “espiritual” en pleno ejercicio ritual de una cultura afro?... Y, ¿Qué valor se da a una danza con rondadores y bombos en una fiesta del intiraimi en los Andes ecuatorianos?..., O, al hecho de tararear una melodía expresiva, tradicional de un pueblo, sin preocupación de la afinación o del *tempo*?...

En suma ¿Cómo los elementos de la música y del sonido al igual que la audición musical dirigida, pueden estimular a través de la educación los aspectos: cognitivo, afectivo y motriz?

Una propuesta válida y ya investigada³, se centra en la utilización de la música y del sonido, seleccionados metodológicamente para ser parte del proceso general de enseñanza-aprendizaje para estimular el aspecto cognitivo, afectivo y motriz, especialmente en edades iniciales, mediante de la creación de ejercicios prácticos en base de los elementos del sonido y de la música: ritmo, melodía, armonía, timbre, altura, intensidad, duración; integrados con actividades que metodológicamente inciden en la estimulación de cada una de las inteligencias múltiples teorizadas por el psicólogo estadounidense Howard Gardner.⁴

² Campbell, Don. “*El efecto Mozart para niños*”, Ed. Urano, España, 2001.

³ “Estimulación afectiva, cognitiva y motriz a través de los elementos de la música y del sonido en la etapa parvularia”. Proyecto de investigación ganador del IV concurso de proyectos de investigación del Departamento de Investigación de la Universidad de Cuenca año 2005. Directora del proyecto: Jannet Alvarado.

⁴ Las inteligencias múltiples clasificó Gardner en: lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, kinestésica, intrapersonal, interpersonal, sin contar con la naturalista y la emocional. Cfr. Gardner, H. “*La teoría de las inteligencias múltiples*”. New York: Basic Books. 1983.

La práctica específica de dichos ejercicios que los vamos a mencionar resumidamente más adelante, estimulan los elementos constitutivos de la inteligencia (atención, memoria, percepción, lógica, concentración, coordinación, observación, inhibición, direccionalidad, relajación) y los elementos del pensamiento (ideas simples, nociones, conceptos) que son las características activadas en el proceso de aprendizaje general o de un instrumento o disciplina práctica de la música en particular.

La mencionada práctica significa: ampliar la concepción oficial, limitada, de sonido y de música; así, todo lo que suena es un sonido válido para este trabajo, tenga éste frecuencias determinadas (sonidos establecidos en notas o alturas determinadas como los de la escala musical) o frecuencias indeterminadas (sonido que no determina su altura exacta como los conocidos como ruidos).

Es necesario replantearse conceptos sobre los elementos de la música y del sonido, así:

ELEMENTOS DE LA MÚSICA

La melodía seguirá siendo una sucesión de sonidos, pero no solo de los supuestamente “agradables”, sino una sucesión de sonidos y ruidos cualquiera con un ordenamiento estético.

La armonía será una superposición de sonidos, no necesariamente de notas tonales, pueden ser superposiciones de sonidos indeterminados o de clusters.

Al ritmo no solamente se lo reconocerá como el que marca una fórmula periódica, sino también como ritmo libre de éstas ataduras, el mismo que posee la naturaleza, así por ejemplo, el ritmo que llevan las hojas al moverse en el viento o el ritmo que hace una mano, o los brazos al expresar emociones.

ELEMENTOS DEL SONIDO

El timbre, la altura, duración y la intensidad son las cualidades acústicas del sonido:

El timbre es el sonido mismo que caracteriza cualquier objeto, la altura la posibilidad de distinguir entre agudo o grave, la intensidad la dinámica entre fuerte o suave y la duración, el tiempo que ocupa un sonido en propagarse.

Lo interesante de revisar estos conceptos está en tomar en cuenta estos elementos (no solo del sonido y de la música tonal, sino también de la atonal, modal, microtonal y de la electroacústica) con propósitos educativos al alcance

de todos los niveles de enseñanza para estimular el desarrollo de la inteligencia mediante ejercicios especializados.

Esta ampliación no desconoce o elimina la teoría clásica eurocentrista, sino la deconstruye como lo diría Derridá⁵, no es excluyente, es incluyente, pues la música formal o informal creada por ecuatorianos está también contemplada en estos conceptos.

Varias actividades para desarrollar destrezas cognitivas, afectivas y motrices se van a ejemplificar como actividades a ser practicadas por maestros y estudiantes como estimuladores de la inteligencia, pero antes revisemos algunas nociones de interculturalidad para incluirlas en dichas actividades.

INTERCULTURALIDAD Y MÚSICA

La música ecuatoriana tiene una gran variedad de sonoridades, géneros y ritmos que se reflejan no solo en la presencia de más de una docena de nacionalidades indígenas reconocidas, como por ejemplo la Shuar, Achuar, Waorani, Záparo y Tsa'chila, o pueblos como: Saraguro, Kañari, Salasaca, Otavalo y Kichuas de la Amazonía; sino también en la música ancestral prehispánica, en la música mestiza de orden tradicional y popular, y en la música académica.

Podemos mencionar más de treinta géneros tradicionales que se están quedando en el olvido, sin que formen parte del imaginario sonoro ecuatoriano de la niñez y juventud, algunos de estos son: sanjuanito, tonada, albazo, yaraví, tono del niño cuencano, aire típico, chaspishca, amor fino, andarele, yumbo, danzante, agua corta, agua larga, bomba, entre otros. Definamos resumidamente a algunos:

- San Juanito: Género mestizo. Tiene ritmo de 2/4. Su práctica es más generalizada en el norte del país y en el austro de la sierra.
- Tonada: Género mestizo en compás de 6/8. En el norte del país es donde más se ha compuesto.
- Albazo: Género mestizo en compás de 6/8, difundido en la costa y en la sierra.
- Yaraví: Género mestizo en compás de 6/8, inicialmente se escribía en 3/4. Los yaravíes son obras de carácter muy expresivo.

⁵ Derrida, Jaques. *Como no hablar y otros textos*. Ed. Proyecto A. Barcelona. 1997

- Tono del Niño (cuencano): Género mestizo en 6/8, con una fórmula rítmica muy particular que se ha convertido en el tradicional villancico cuencano.
- Chaspishca: Ritmo indígena cañari y del norte del Ecuador.
- Amor fino: Género mestizo de la Costa ecuatoriana: en compás de 2/4.
- Andarele: danza afro, tocada con marimba. Originario de la provincia de Esmeraldas, en compás de 6/8.
- Yumbo y Danzante: Son danzas indígenas que se pueden leer en 6/8. Propias de la Sierra ecuatoriana.

En cuanto a la música de orden académico es todavía menos conocida, compositores y compositoras han desarrollado formas musicales grandes como sinfonías, conciertos, música de cámara, y óperas acústicas y electroacústicas que no están incluidas en el contexto de la interculturalidad ecuatoriana y mucho menos en mallas curriculares de escuelas, colegios ni universidades. Toda esa inmensa herencia no es difundida ni desde el punto de vista artístico, ni educativo, peor aún desde la etnomusicología, es decir como elemento activo de la cultura, como signo social que denota circunstancias de convivencia de un pueblo. La que si es ampliamente difundida es la música de carácter global, mediática, producida por industrias musicales cuyos propósitos son de dominio ideológico y estético masivo, no crítico.

La interculturalidad no significa solamente la coexistencia de varias culturas en un mismo territorio, la interacción viva que ejercen sus costumbres entre los pobladores, delatan la fusión, un “espacio denso de interacciones, de intercambios y reappropriaciones”⁶ como lo diría García Canclini.

Estas interacciones visibilizan una música y un espacio sonoro lleno de significados sociales, psicológicos, antropológicos. Comparto el concepto de Woodside de espacio sonoro cuando dice que éste es un “espacio determinado en donde **todos los sonidos tienen una interacción** ya sea intencional ó accidental con una lógica específica en su interior y con referentes del entorno social donde es producido, siendo así un indicador de

⁶ De Toro, A. *El debate de la poscolonialidad en Latinoamérica*. Ed. Vervuert. Madrid 1999. Pg. 51

las condiciones que lo generan y de las tendencias y evolución de una sociedad”⁷.

Esta interculturalidad, señala signos de colonizaciones y postcolonizaciones que no solo muestran las sonoridades tonales de las culturas dominantes frente al desvanecimiento de las dominadas⁸, muestra también la memoria cultural oprimida que aflora en un momento de la historia. Entonces, estos “signos pueden hablar de sí mismos, interpretarse a sí mismos, pero también interpretar otros sistemas de signos,... que retraducen en parte el significado expresado en el sistema original”⁹.

La música que se ha creado y se sigue creando en el Ecuador es una consecuencia de todos los procesos brevemente contemplados anteriormente entre otros.

Es importante notar que en Latinoamérica se han dado y se dan procesos parecidos, con la diferencia que la música de algunos países es más difundida y valorada entre sus habitantes.

Es necesario difundir la música hecha en Ecuador en cualquiera de sus géneros y estilos para integrarla en el proceso histórico-cultural del país, a través de la enseñanza-aprendizaje regular en instituciones educativas.

A continuación se socializarán algunas actividades sonoras y musicales como muestras para ser recreadas para la estimulación cognitiva, afectiva y motriz a través de los elementos de la música y del sonido desde la interculturalidad ecuatoriana. Estas actividades pueden ser puestas en práctica tomando en cuenta el desarrollo cognitivo, afectivo y motriz de niñas y niños, adolescentes y gente adulta de acuerdo a su edad cronológica y de desarrollo, según el mejor criterio de los maestros de música y de aula, *capacitados de antemano pedagógica, psicológica, musical y artísticamente*, para recrear actividades en base de éstas referencias.

ACTIVIDADES

Los ejemplos de algunas actividades que se van a citar son por un lado ejercicios rítmicos, melódicos, armónicos; de contraste de: alturas, timbres,

⁷ Woodside, Julián. *La historicidad del paisaje sonoro y la música popular*. Revista transcultural de música # 12. 2008. <http://www.sibetrans.com/trans/index.htm>. (6 octubre, 2009).

⁸ <http://Bhabha.Homi>. El lugar de la cultura. HTML (Consulta: 21 noviembre 2009)

⁹ Fabri, Paolo. *El Giro Semiótico*. Ed. Gedisa, S.A. Barcelona. 1999. Pag. 78.

intensidades (dinámica), duraciones (agógica) y por otro audición sonora y apreciación musical: étnica, tradicional ecuatoriana, universal clásica y contemporánea.

ACTIVIDADES PARA ESTIMULAR LA INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA CON LOS ELEMENTOS DEL SONIDO:

AUDICIONES: CONOCER, RECONOCER Y PRONUNCIAR EL NOMBRE DE CADA INSTRUMENTO.

(CD track 2)

-Instrumentos arqueológicos, étnográficos y folclóricos de las tres Regiones del Ecuador y Latinoamérica:

Rondador

Botellas silbato, cultura chorrera.

Quipa

Pingullo trifónico

Bocina

Silbatos prehispánicos (flautas globulares cultura Guangala).

INTENSIDAD

-PRONUNCIAR ORACIONES, VERSOS Y POESÍAS EN DIVERSAS INTENSIDADES

Pronunciar inicialmente fuerte (forte) y después susurrando (pianito o suave) verso por verso el siguiente texto de Oswaldo Encalada. Ejemplo: disminuyendo, crescendo disminuyendo.

Vea, vea, vea a la Dorotea,

La niña que pinta una cabrita de bronce

Y una bruja que pasea.

Vea, vea, vea, a la Dorotea,

La niña que corre por la azotea.

RITMO

-PRONUNCIAR CON RITMOS DIFERENTES EL MISMO TEXTO

(CD TRACK 7)

Pronunciar primero con el acento normal de las palabras, luego sílaba por sílaba en compás de dos tiempos (2/4), los siguiente texto del folklore poético infantil (rimas de juego para señalar o escoger a alguien, tomado de "Follore

del corro infantil ecuatoriano”. Darío Guevara ed. Casa de la Cultura ecuatoriana núcleo del Azuay 1999)

“Pito, pito” pag. 139, , versión recogida por Galo Belrán,

“El rey pasó” pag. 146 versión recogida por Carlos H. Escobar

Pronunciar el mismo texto con una prolongación de la primera sílaba, en compás de tres tiempos (3/4), o con otras acentuaciones rítmicas:

Pito, pito	El rey pasó
Pito, pito,	El reey pasó
colorito	comiendo maní,
de la cera verdadera;	a todos dio
pin,pon	menos a míii
afuera.	Paalos, paalos
	para los cabaallos,
	tuturutú
	para que saalgas tú.

ACTIVIDADES PARA ESTIMULAR LA INTELIGENCIA VISUAL-ESPACIAL CON LOS ELEMENTOS DE LA MÚSICA:

(CD TRACK 16)

Modelar cerámica en buena cantidad, sin sugerir ninguna figura en particular, al trabajar los niños escucharán la siguiente obra contemporánea electroacústica (u otra de similares características formales y sonoras): “Les particules de la perception” de Claire Laronde (Francia) (1ro y 2do movimiento).

(CD TRACK 17)

Construir objetos escultóricos con material reciclable (pegar con una pistola de silicona. Solamente los niños más grandes deben usar silicona) mientras suena el 2do movimiento de la sonata para viola sola: Loop. Molto vivace, ritmico-with swing (contemporánea). De György Ligeti

-DISCRIMINAR LA INTENSIDAD DEL SONIDO

-Realizar una excursión al campo, escuchar y reconocer todos los sonidos audibles de la naturaleza con su respectiva intensidad, con los ojos cerrados.

-Escuchar conscientemente los sonidos que se producen cotidianamente en la ciudad y reconocerlos en su tímbrica y en su intensidad (dinámica).

ACTIVIDADES PARA ESTIMULAR LA INTELIGENCIA KINESTÉSICA CON LOS ELEMENTOS DEL SONIDO:

INTENSIDAD

-RELACIONAR LA INTENSIDAD DEL SONIDO CON UNA ACTITUD CORPORAL

Relacionar una posición del cuerpo con una intensidad fuerte, otra posición con una intensidad suave, piano y otra con mezzoforte. Por ejemplo: emitir con un instrumento, con la voz o a través de una audición un sonido o un fragmento fuerte e identificarlo con los brazos arriba, el sonido piano con las manos en la rodilla, el sonido mezzoforte con las manos en la cabeza y así realizar una secuencia.

-PRODUCIR DIFERENTES INTENSIDADES EN CONTACTO CON UN OBJETO

-Los niños se sentarán alrededor de una mesa e irán produciendo sonidos con las diferentes partes de su cuerpo en contacto con el objeto (mesa).

Con las palmas sobre la mesa.

Con los nudillos.

Con las uñas.

Con puños cerrados,

Frotando el objeto con las uñas o las yemas de los dedos.

-Una vez que los niños han probado éstas u otras formas sonoras, invitarlos a ordenar los sonidos, tomando en cuenta su intensidad. (Del más fuerte al más suave.) con los movimientos anteriores o con otros:

Con los talones

Con las puntas de los pies

Frotando contra el piso

Diferenciando el sonido entre los niños que usan zapatos y los que tienen zapatillas.

Es recomendable variar las velocidades de ejecución y que los niños tengan tiempo de vivenciar auditivamente esta experiencia y escuchar la producción individual.

ACTIVIDADES PARA ESTIMULAR LA INTELIGENCIA INTERPERSONAL A TRAVÉS DE LOS ELEMENTOS DEL SONIDO Y DE LA MÚSICA:

Formar una banda rítmica con instrumentos de percusión, cada niño y niña debe poseer un instrumento, luego tocar fórmulas rítmicas sencillas e uniformes. Poco a poco los niños entenderán lo que significa tocar al mismo

tiempo, al unísono, la maravillosa sensación de equilibrio que da la integración de un grupo.

-Realizar rondas, juego, acertijos infantiles en los que participen todos los niños y niñas pertenecientes a un grupo. Procurar que los textos tengan un argumento que contribuya a la equidad de género para que desde niños fomenten el concepto de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.

El Folklore poético popular es una fuente maravillosa de juegos, rondas y poesía, que varía y se transforma según el lugar geográfico y la época.

ACTIVIDADES PARA ESTIMULAR LA INTELIGENCIA MUSICAL CON LOS ELEMENTOS DEL SONIDO:

TIMBRE:

(CD TRACK 26)

Reconocer los timbres de los siguientes instrumentos:

Tunda, Palo de lluvia, Palla, Hoja de capulí, Dulzainas, Flauta con resonador, Güiro, Tampur shuar, Bombo.

Estas y muchas actividades más, desarrolladas en el trabajo, pretenden concienciar la importancia de cada elemento de la música y del sonido para contribuir al desarrollo integral del ser humano.

CONCLUSIONES

Es imprescindible la incorporación de la música, el sonido y sus elementos dentro del proceso enseñanza aprendizaje en el país, así como su recuperación del pasado y el conocimiento de las técnicas compositivas que han desarrollado en el presente sus compositores y compositoras formales. Pues, toda expresión sonora tiene una función cultural y una cognitiva y el Ecuador como país intercultural no puede pasar por alto la gran riqueza musical de su diversidad, para ser parte de una educación crítica acorde al tiempo en que vivimos.

BIBLIOGRAFÍA

-Campbell, Don. *“El efecto Mozart para niños”*, Ed. Urano, España, 2001.

-De Toro, A. *El debate de la poscolonialidad en Latinoamérica*. Ed. Vervuert. Madrid 1999.

-Derrida, Jaques. *Como no hablar y otros textos*. Ed. Proyecto A. Barcelona. 1997
Fabri, Paolo. *El Giro Semiótico*. Ed. Gedisa, S.A. Barcelona. 1999

-Gardner, H. *“La teoría de las inteligencias múltiples”*. New York: Basic Books. 1983.

-Woodside, Julián. *La historicidad del paisaje sonoro y la música popular*.
Revista transcultural de música # 12.
2008. <http://www.sibetrans.com/trans/index.htm>.. (6 octubre, 2009).

-<http://Bhabha> Homi. El lugar de la cultura. HTML (21 noviembre, 2009)

.