

La creación musical: una propuesta educativa basada en el análisis y desarrollo del conocimiento musical en la etapa de Educación Primaria

Luis del Barrio Aranda

ADVERTIMENT. La consulta d'aquesta tesi queda condicionada a l'acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d'aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) i a través del Dipòsit Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d'investigació i docència. No s'autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d'un lloc aliè al servei TDX ni al Dipòsit Digital de la UB. No s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX o al Dipòsit Digital de la UB (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.

ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) y a través del Repositorio Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR o al Repositorio Digital de la UB. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR o al Repositorio Digital de la UB (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.

WARNING. On having consulted this thesis you're accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the TDX (www.tdx.cat) service and by the UB Digital Repository (diposit.ub.edu) has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized nor its spreading and availability from a site foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository is not authorized (framing). Those rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or citation of parts of the thesis it's obliged to indicate the name of the author.

UNIVERSIDAD DE BARCELONA

**FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL
Y CORPORAL**

**La creación musical: una propuesta educativa
basada en el análisis y desarrollo del conocimiento musical
en la etapa de Educación Primaria**

Doctorando

Luis del Barrio Aranda

Programa de Doctorado:

**Ciencias de la Educación y Didácticas específicas
Bienio 2004-2005
Universidad de Zaragoza**

Directores de la Tesis:

**Dra. Dña. Maria Àngels Subirats Bayego
Universidad de Barcelona**

**Dr. D. Juan Ramón Soler Santaliestra
Universidad de Zaragoza**

Capítulo 6

Conclusiones y perspectivas para
futuras investigaciones

6.1. CONCLUSIONES

Las aportaciones de este trabajo de Tesis Doctoral a los objetivos de investigación quedan concretadas en las siguientes conclusiones:

- a) Diseñar y desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje musical basado en la práctica de la creación, con un grupo-clase de Educación Primaria y durante un curso académico, dando respuesta al conjunto de las exigencias curriculares prescritas para la educación musical de estos alumnos.***

De acuerdo con los resultados obtenidos en nuestro estudio concluimos que la acción creativa es el principal modo de activación del pensamiento musical y el medio más natural del desarrollo de las capacidades musicales. Su integración curricular en el plan educativo de un grupo-clase de Educación Primaria ha exigido el diseño, desarrollo y evaluación de un proceso de enseñanza-aprendizaje musical centrado en el alumno, basado en la participación activa y creativa, en el que el desarrollo del conocimiento se ha producido mediante la exploración, la producción, el análisis y la reflexión de sus piezas musicales.

El diseño abierto y flexible del proceso de enseñanza-aprendizaje musical fundamentado en la práctica de la creación ha favorecido su adaptación a las necesidades e intereses curriculares y personales, mediante el desarrollo del aprendizaje significativo individual y cooperativo. La implementación de la práctica de la creación musical en los distintos medios de expresión corporal, instrumental y vocal, desde las diferentes modalidades- elaboración de arreglos, improvisación y composición- ha potenciado el desarrollo del conjunto de las exigencias curriculares en el seno de esta propuesta educativa musical integral.

En cuanto a la aplicación del proceso educativo fundamentado en la práctica creativa concluimos que el desarrollo continuo del proceso de enseñanza-aprendizaje en diferentes contextos (colegio, hogar) ha sido esencial para mantener activo el pensamiento creativo musical del niño y para desarrollar la educación de una actitud personal de dedicación de tiempo, esfuerzo y constancia al desarrollo del aprendizaje musical desde la dimensión productiva.

b) Analizar y valorar la evolución que experimenta la actitud de los alumnos hacia el proceso de aprendizaje fundamentado en la aplicación de esta propuesta educativa musical, atendiendo tanto a la dimensión individual como a la grupal.

En el desarrollo del proceso de aprendizaje musical constatamos que el disfrute personal ha sido la aportación educativa más significativa, y el factor determinante del elevado nivel de implicación del alumno en el proceso educativo a lo largo del estudio. El logro de esta actitud ha requerido un período de adaptación del alumno a los principios didácticos definitorios de esta propuesta educativa. El carácter dinámico y atractivo de esta propuesta, el ritmo de trabajo sistemático, la presentación de todas las producciones en cada sesión y las aportaciones cognitivas, afectivas y sociales implícitas en las distintas experiencias han sido los principales factores estimuladores de la participación y la familiarización del alumno con la actividad creativa, del desarrollo de la autoconfianza y la motivación personal que ha llevado al alumno a emprender con interés cada nuevo aprendizaje y de la evolución de una actitud de constante superación.

Asimismo, confirmamos el desarrollo de una actitud de compromiso natural del alumno por el proceso de aprendizaje musical, demostrada con la realización regular y mayoritaria de las tareas propuestas. La evolución positiva de esta actitud ha estado motivada por el deseo y la satisfacción del alumno por explorar, desarrollar y compartir con los demás sus capacidades en el trabajo de nuevas experiencias creativas.

c) Evaluar los aprendizajes musicales logrados por los alumnos en el desarrollo del proceso didáctico basado en la práctica de la creación, tomando como criterios el conjunto de las capacidades planteadas en el currículo de educación musical.

La evaluación global de los aprendizajes desarrollados a lo largo del estudio nos permite concluir que 23 alumnos de los 26 que configuran el grupo de estudio han adquirido el conjunto de las capacidades musicales curriculares.

Respecto a los aprendizajes relacionados con el *Lenguaje musical*, 22 alumnos han logrado una evaluación positiva. La vivencia de los contenidos *rítmicos* mediante el movimiento, la expresión corporal, la percusión corporal e instrumental, el uso de sílabas rítmicas y la relación del ritmo con el lenguaje han facilitado su interiorización. En cuanto a los

aprendizajes vinculados con la *melodía y la armonía*, la comprensión de las alteraciones fa# y sib, asociada con la interpretación en flauta dulce de las mismas, ha sido el aprendizaje más complejo debido a las dificultades mostradas por algunos alumnos con la técnica instrumental. Si nos referimos a los aprendizajes relacionados con *la forma y la estructura* musical, la vivencia mediante la creación expresiva corporal (invención e interpretación de acompañamientos corporales, montajes dramáticos y coreografías a audiciones y canciones) y la actividad cooperativa han potenciado su comprensión. En lo concerniente a la *grafía convencional*, la transcripción de ideas musicales y la interpretación vocal de una partitura melódica han sido las experiencias más complejas en la práctica compositiva e interpretativa. Y es que la codificación de las ideas musicales, mediante el uso del lenguaje musical, requiere un largo proceso de trabajo hasta llegar a su interiorización y dominio. Asimismo, los niños han mostrado gran destreza en la representación y expresión de las cualidades sonoras mediante el uso de *otras grafías*.

En cuanto a la evaluación de los aprendizajes incluidos en el bloque *Percepción y expresión musical*, 24 alumnos han logrado alcanzar el conjunto de capacidades curriculares auditivas, corporales, vocales e instrumentales. Respecto a la *educación auditiva*, la práctica creativa musical ha potenciado la capacidad auditiva del alumno, mediante el desarrollo del conocimiento sensorial, intuitivo y lógico y de la sensibilidad afectiva plasmada en la expresión de sus producciones. La valoración del silencio ha sido reconocida como una actitud educativa básica para la atención y para el desarrollo de la escucha creativa y un elemento clave en la configuración del ambiente de aprendizaje.

En lo relativo a los aprendizajes relacionados con la *educación vocal*, la exploración, la entonación y la sincronía en el canto colectivo a unísono y en canon han sido aprendizajes más exitosos que los relacionados con la técnica expresiva, cuyo desarrollo forma parte de un proceso educativo más lento. El éxito de la composición vocal libre ha estado determinado por la libertad de los alumnos en la elaboración, la elección del sistema de registro y la interpretación de sus propias canciones. En cuanto a las capacidades relacionadas con la *educación instrumental*, la actividad cooperativa utilizada en la creación e interpretación de ritmos y melodías ha sido determinante en el logro de los aprendizajes individuales. Los aprendizajes integrados en el bloque de *movimiento y danza* han sido los más exitosos del estudio debido a su dimensión activa, dinámica y socializadora. De todos ellos, los niños han logrado mejores resultados en las experiencias

relacionadas con la expresión corporal y la danza, que en las relativas a la dramatización, trabajada puntualmente y entendida como la forma expresiva corporal más compleja. En la evaluación de las *actitudes*, esta propuesta educativa ha proporcionado una valoración más positiva en la educación de valores sociales como el respeto, la igualdad, la tolerancia y la cooperación, que en la educación de valores personales relacionados con el proceso de aprendizaje musical, como el análisis crítico de los aprendizajes y la aportación personal en el trabajo colectivo, determinados por el grado de implicación del alumno en el proceso educativo.

d) Valorar las aportaciones de esta propuesta educativa al desarrollo del conjunto de las capacidades musicales establecidas en el currículo de la educación musical para estos alumnos.

El desarrollo de esta propuesta educativa nos permite confirmar que la práctica creativa ha sido esencial para la formación auditiva del alumno, reflejada en el desarrollo de la imaginación creadora, la memoria auditiva y la *audición interior*, base de la auténtica musicalidad. La práctica creativa ha potenciado la conexión directa del alumno con el ámbito sonoro y le ha desvelado a través del hacer musical, el descubrimiento, el desarrollo, el refinamiento y la interiorización de nuevos *usos y recursos expresivos* musicales integrados en sus producciones.

Desde una dimensión didáctica concluimos que la conjugación de *disciplina y libertad* ha sido un elemento clave en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje musical que ha marcado la *dirección* del proceso didáctico y, a su vez, ha estimulado la *independencia* del pensamiento y del hacer del alumno con el trabajo creativo. De una parte, la realización de tareas que han requerido el cumplimiento de unas pautas o consignas dadas ha orientado el proceso de aprendizaje musical sobre el trabajo de unos contenidos curriculares concretos, integrados en las distintas experiencias creativas. De otra parte, la práctica creativa libre ha permitido al alumno incluir contenidos musicales curriculares que todavía no se han trabajado en clase, como elementos básicos de sus piezas musicales. En definitiva, la aplicación de esta propuesta educativa ha abierto al alumno una *línea educativa musical complementaria* a la establecida en el contexto del aula, que ha potenciado la construcción, el refuerzo y la ampliación del desarrollo de las capacidades musicales curriculares.

e) Identificar y valorar las contribuciones de esta propuesta educativa a la mejora del trabajo de los alumnos en el aula, tanto en su desempeño individual como en el grupal y en los diferentes grados de autonomía planteados por el maestro.

La *comprensión* del conocimiento musical sobre la propia experimentación ha sido la principal contribución de esta propuesta al desarrollo educativo del alumno. En este sentido, el alumno ha analizado y profundizado en el conocimiento musical mediante la exploración, la elaboración, la reflexión, la definición y la expresión de sus propias ideas. El reconocimiento de la *utilidad* del aprendizaje creativo musical ha motivado la decisión del alumno de incorporar la práctica creativa a su tiempo de ocio y, a su vez, ha estimulado su esfuerzo en la creación de productos más elaborados. El *carácter interdisciplinar* de las experiencias creativas musicales ha aportado al niño una visión integral del conocimiento, cuya principal contribución ha sido la educación de una actitud expresiva musical global.

La *participación activa* del alumno ha estimulado su interés por el proceso educativo y, de modo gradual, su deseo de manejar y controlar el conocimiento, lo que ha potenciado el desarrollo de su autonomía en el aprendizaje musical individual y grupal. En el trabajo individual el desarrollo de la *autonomía* ha estado determinado por una actitud de seguridad en sí mismo y capacitación personal en la realización de cada tarea, motivada por su curiosidad y deseo de experimentar, saber, dirigir y desarrollar su proceso de aprendizaje musical. El trabajo cooperativo ha constituido un *feed-back* positivo que ha afectado a la mejora de la comprensión y la expresión individual. El intercambio de conocimientos y experiencias en la elaboración de un producto común ha sido un factor decisivo en la implicación del alumno en el proceso de aprendizaje y en el desarrollo de capacidades cognitivas, organizativas, afectivas y sociales.

Esta propuesta ha potenciado la capacidad *reflexiva y comunicativa* del alumno sobre los aprendizajes propios y ajenos. El grupo de discusión, basado en el estudio y la valoración de los aprendizajes implícitos en las producciones, ha sido determinante en el desarrollo de la capacidad de análisis crítico del alumno. Los niños que han mostrado mayor interés por el proceso educativo han sido los más participativos en el grupo de discusión y quienes más han mejorado su capacidad de análisis crítico de los aprendizajes. La entrevista y la anotación de propuestas de mejora en el cuaderno de creaciones han estimulado la capacidad reflexiva y expresiva del alumno sobre las potencialidades, dificultades e impresiones personales experimentadas con la práctica creativa musical.

- f) **Analizar la actuación del maestro en la puesta en práctica de esta propuesta educativa, identificando y valorando las exigencias profesionales que conlleva la aplicación de las estrategias didácticas propias de este enfoque del proceso de enseñanza-aprendizaje musical.**

El estudio de nuestra actuación docente en esta investigación nos lleva a concluir que la aplicación de esta propuesta educativa requiere del maestro la reunión de tres condiciones indispensables en los ámbitos personal, académico y didáctico, como son: una *sensibilidad* por la práctica creativa musical y por el estudio de sus potencialidades didácticas; una *buena formación musical inicial* orientada a la práctica creativa, desde la que en un momento dado el maestro sea capaz de improvisar un acompañamiento, componer una instrumentación, una melodía, una canción monódica o polifónica, y una *dedicación permanente* a la creación, la reflexión y la evaluación de los aprendizajes de los alumnos, de la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje musical y de su actuación en el mismo.

Confirmamos la adopción de un *diseño educativo activo* basado en un modelo didáctico constructivista, social y creativo del conocimiento, abordado desde los diferentes medios de expresión; una *programación de aula* abierta con un diseño de actividades didácticas ordenadas por niveles de dificultad, cuyo carácter flexible ha permitido al maestro reflexionar y reorientar el proceso didáctico, según los intereses curriculares y las necesidades educativas de los alumnos, y una *sesión* que ha alternado estrategias didácticas en el trabajo de los mismos contenidos y ha exigido una búsqueda permanente de los mejores recursos didácticos orientados al logro de los aprendizajes.

En el escenario de estudio, concluimos que el maestro ha sido un *dinamizador* del proceso educativo con la promoción y coordinación de experiencias y dinámicas creativas diferentes, en las que el alumno ha sido el principal autor de sus aprendizajes. Esta postura activa ha convertido el proceso educativo musical en un proyecto ilusionante para el maestro y una experiencia atractiva para los niños. El maestro ha sido el principal *animador* del alumno y *estimulador* de sus posibilidades de éxito. Para ello, el uso de mecanismos de persuasión (gestuales, orales y escritos), el respeto del ritmo de aprendizaje y de sus intereses, han proporcionado al alumno la confianza y el interés necesarios para involucrarse en el proceso educativo. Asimismo, el maestro ha sido un *asesor y orientador*

de los aprendizajes de los alumnos y un *educador* de su capacidad reflexiva sobre las diferentes situaciones de aprendizaje, mediante el uso de estrategias didácticas de coevaluación y autoevaluación, con las que ha potenciado la comprensión y la utilidad del aprendizaje creativo musical desde una dimensión lúdica y formativa.

También ha sido un *observador crítico* en la evaluación de aprendizajes y en la detección de errores en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje que han requerido respuestas oportunas y adecuadas. Esta actitud ha entrenado su capacidad de análisis crítico y de toma de decisiones, una actividad fundamental en el desempeño de su función como *coordinador de un ambiente de aprendizaje coeducativo*, donde el conocimiento se ha construido entre todos los miembros del grupo. Asimismo, el maestro ha sido un *estimulador del aprendizaje musical global*, mediante el desarrollo de experiencias integradoras de los diferentes medios de expresión con la participación de todo el grupo de estudio. Ha sido *favorecedor de la interacción social* con la propuesta de actividades que han permitido trabajar al alumno con todos sus compañeros tanto en el aula como fuera de ella, con las que se ha fomentado la educación de valores como el respeto, la colaboración y la tolerancia, la mejora de la expresión verbal y la comunicación, la convivencia y el desarrollo personal. Se ha comportado como *un miembro más* del grupo-clase. La participación habitual del maestro en las actividades ha reforzado su empatía con los alumnos. Su integración como miembro del grupo le ha hecho partícipe de sus vivencias, dificultades, emociones... y le ha proporcionado un mayor conocimiento de los mismos.

Fuera del escenario de estudio, la aplicación de esta propuesta ha exigido al maestro una actitud de *continua reflexión* sobre el proceso educativo basada en la creación, el análisis y la mejora de las técnicas y recursos didácticos; el estudio de la evolución de la conducta y del desarrollo de las capacidades curriculares del alumno, y la relativa a la praxis docente.

Finalmente, una vez redactadas las conclusiones que demuestran el logro de la totalidad de los objetivos planteados en nuestra investigación concluimos que, el diseño, desarrollo y evaluación de esta propuesta educativa musical fundamentada en la práctica de la creación con un grupo-clase de estudio de Educación Primaria ha potenciado el logro del conjunto de las capacidades musicales curriculares del alumno y ha favorecido el desarrollo de las capacidades conducentes a la mejora de su personalidad como ser humano, lo que nos permite considerarla como una auténtica propuesta educativa musical.

6.2. PERSPECTIVAS PARA FUTURAS INVESTIGACIONES

El estudio de esta propuesta educativa musical, fundamentada en la práctica de la creación en la etapa de Educación Primaria, puede servir como base del conocimiento para el desarrollo de futuras líneas de investigación en esta etapa educativa, algunas de las cuales pueden ser las siguientes:

1. El análisis de la eficacia de esta propuesta educativa musical, mediante el estudio comparativo entre dos grupos de alumnos de similares características: un grupo experimental y un grupo de control, desarrollada durante un curso académico, un ciclo o, de manera más ambiciosa, a lo largo de la etapa.
2. La práctica de la creación como una propuesta educativa curricular globalizada, coordinada y emprendida por todo el equipo docente en un grupo-clase de estudio, orientada al trabajo y desarrollo de las competencias básicas generales.
3. El estudio de la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta creativa musical para el desarrollo de las capacidades musicales curriculares.
4. La realización de una réplica de esta investigación en otro escenario de estudio con distintos protagonistas (maestro y alumnos).
5. El estudio de la influencia del entorno y su repercusión en el desarrollo curricular musical y de la personalidad del alumno en el seno de una propuesta educativa fundamentada en la práctica de la creación.
6. La práctica de la creación musical como propuesta para trabajar y reforzar la capacidad expresiva de niños discapacitados que presentan una disfunción lingüística.

Como consideración final, y dado el reconocimiento curricular de la práctica creativa musical y las potencialidades didácticas de la misma, sería interesante contar con un mayor número de investigaciones sobre este tema que, además de enriquecer el conocimiento de la comunidad científica, sirvieran de contribución a la evolución de la didáctica musical en el contexto del aula, mediante la promoción y el desarrollo de modelos educativos musicales que priorizan *la educación en la creación hacia la autonomía personal y el pleno desarrollo de las facultades de la personalidad humana*.

