

LA COMPOSICIÓN MUSICAL CREATIVA, COMO LENGUAJE Y MEDIO DE EXPRESIÓN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Dra. Cuevas Romero, Sara

Grupo de Investigación “Educación Musical y Plástica” (HUM468).

Universidad de Sevilla.

saracuevasr@hotmail.com

RESUMEN

Presentamos una experiencia didáctica, basada en la realización de una composición musical creativa como desarrollo de un proceso de aprendizaje creativo, en el que se parte de los cuatro parámetros del sonido, como elementos básicos del lenguaje musical; además de la búsqueda de recursos e instrumentos musicales de todo tipo para llevarla a cabo, en donde converge la escenificación, el juego, la orquestación, además de la composición y la interpretación. Con ello, pretendemos que esta actividad desarrolle una práctica musical que sea lo más globalizada posible, para poder promover en nuestro alumnado el mayor número de experiencias, vivencias y sensaciones musicales posibles, a nivel individual y grupal, desarrollando la creatividad.

Palabras clave: Composición musical creativa - Modelo de enseñanza creativo - Educación Secundaria Obligatoria.

CREATIVE MUSIC COMPOSITION AS A MEANS OF EXPRESSION LANGUAGE COMPULSORY SECONDARY EDUCATION

ABSTRACT

We present a learning experience, based on the realization of a creative musical composition as developing a creative learning process, which is part of the four parameters of sound, basic elements of musical language; addition to finding resources and musical instruments of all kinds to take place, where converge the staging, the game, the orchestration, as well as the composition and interpretation. With this, we hope that this activity develops musical practice that is as global as possible, in order to promote in our students the greatest number of experiences and sensations possible musical experiences, individual and group level, developing creativity.

Keywords: Creative musical composition - Creative Teaching Model - Secondary schools.

INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES

La composición musical creativa como actividad didáctica, permite desarrollar las capacidades, habilidades, actitudes y aptitudes creativas del alumnado. En nuestra experiencia didáctica, la hemos llevado a la práctica como proceso de aprendizaje, formado por un conjunto de actividades que se concretan, desarrollan e interrelacionan desde una práctica que promueve el desarrollo creativo de los alumnos, con el fin de realizar una composición musical que ellos mismos crean. Siguiendo la opinión de Weisberg (1989), consideramos que la creación artística “*tiene que ser aprendida*”, y por otro lado, opinamos que la práctica musical mejora la capacidad del alumno para crear.

La utilización del lenguaje musical, como en cualquier otro lenguaje, promueve el aprendizaje musical y los procedimientos con los que debe llevarse a cabo, además de la adquisición de destrezas, habilidades, conocimientos y capacidades necesarias. Por ello, es imprescindible que los alumnos tengan un adecuado conocimiento sobre éste, para poder llevar a cabo la realización de una composición musical.

Desde nuestro punto de vista, entre los aspectos positivos que promueve la composición musical creativa, consideramos que refuerza la motivación del alumnado hacia la actividad que están realizando, y en general, hacia la música. Siguiendo la opinión de Arriaga (2006) respecto a este aspecto que hemos destacado, considera que “*mantener a los estudiantes involucrados en el estudio de la música, constituye uno de los más importantes retos del profesorado*”, y por ello, poner en juego la creatividad de éste a través de actividades como la creación, fomenta la actitud hacia el aprendizaje de la música, y por lo tanto, favorece su motivación hacia su aprendizaje.

Espinosa (2007), opina que en términos metodológicos al hacer música en la escuela es necesario un estilo diferente de profesor, en el que el riesgo forme parte del desafío de la enseñanza, para que ésta sea significativa. En base a esta afirmación, consideramos que el profesor debe potenciar en los alumnos situaciones que promuevan aprendizajes creativos a lo largo de todo proceso, para poder promover en ellos el mayor desarrollo de la creatividad posible. Siguiendo a otros autores como Zaragoza (2009), reafirma la idea de que es el profesor quien debe crear situaciones de aprendizaje creativo. Desde nuestro punto de vista, la función que el profesor ejerce a lo largo de todo el proceso es fundamental, de él depende en gran medida el desarrollo del alumnado, por ello, destacamos la creencia y la importancia que el profesor tiene sobre el proceso de aprendizaje del alumno, además de en el producto final que se obtenga al terminar la actividad didáctica que desarrollemos.

A lo largo del proceso de enseñanza –aprendizaje, consideramos importante, que en la dinámica de la clase se adopte una metodología cooperativa entre los alumnos en la producción de conocimiento, tal y como afirma Jiménez (2006). Desarrollar este tipo de metodología, proporciona entre otros aspectos destacables situaciones de aprendizaje que permiten una atención específica y personalizada que responda a las necesidades individuales de cada alumno como establece la legislación por la que nos regimos actualmente, además de favorecer el aprendizaje entre iguales.

Por otro lado, entendemos que el aprendizaje musical es un proceso complejo, y más aún cuando lo contemplamos como proceso, que exige el desarrollo de habilidades específicas auditivas, de ejecución y de creación, a la vez que se tienen que asimilar contenidos, procedimientos y actitudes propios de cada práctica musical, como es el caso de la realización de una composición musical, pero por otro lado, tal y como Rusinek (2004) afirma, este tipo de aprendizaje promueve en el alumnado una gran riqueza musical que favorece su desarrollo creativo musical, además de que la capacidad de representarlo a través de la grafía, y de reproducirlo, promueve su musicalidad, como opina García (1964); y si atendemos a la opinión de otros autores como Bernal (2009), los alumnos a través de la educación musical deben ser capaces de “*percibir, interpretar y crear música*”, entendiendo crear música como experimentar con los sonidos, analizar alturas, ritmos, timbres, texturas, estructuras y desarrollar la creatividad, sin olvidar, por otra parte, la importancia de la expresión de este ámbito de conocimiento. Según Herrero (2008), la creación musical “*nos da la oportunidad de expresarnos por medio del sonido*”, que como cualquier proceso de creación presenta cierto grado de complejidad por simple que parezca, porque son muchos los aspectos o características creativas las que tienen lugar para que ésta se produzca.

Según Sanjosé (1997), “*cuando a los niños se les pone en situación de crear su propia música, tienen que procesar la música a un nivel más profundo del que se requiere para aprender técnicas musicales, simplemente, ha de pensar musicalmente*”, y expresarse de la misma manera desde nuestro punto de vista, porque según este mismo autor, “*cuando se les da la oportunidad a los niños de sentirse libres para realizar su propio aprendizaje, pueden crear y ejecutar su música. Son creadores natos*”.

La práctica musical, el hacer música, entendida como interpretación o composición musical, para Aguirre y De Mena (1992), nos permite el más íntimo contacto con el arte de los sonidos, que desde nuestro punto de vista y verificando esta afirmación, va a promover un mayor aprendizaje en el alumno, contemplando que la mejor manera de comprender y apreciar la música es vivenciándola, y la mejor manera de llevarla a la práctica en nuestras aulas es a través de la interpretación y la creación musical. Según otros autores como Sanjosé (1994), opina que la creatividad el alumno puede expresarse libremente, lo cual es una de las características de la música como arte. El alumno, en este sentido, hace “*su música*”, aunque ésta no tiene por qué estar estructurada según los parámetros habituales, como sucede en la elaboración de una composición musical creativa.

Por otro lado, destacamos que el desarrollo didáctico de una composición musical considerada como proceso de aprendizaje que promueve la creatividad, proporciona el desarrollo de contenidos, habilidades, capacidades, aptitudes y actitudes creativas en el alumnado de esta etapa educativa, además de actitudes críticas. Para Kanellopoulos (2012), la esencia de la creación se encuentra en la composición musical.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Nuestra experiencia didáctica a través de la composición musical creativa en Educación Secundaria, ha sido desarrollada durante tres meses, con dos sesiones semanales de una hora, en un aula de 1º ESO.

En la puesta en práctica de nuestra experiencia, contemplamos tres fases sucesivas en el desarrollo de esta actividad, que presentamos a continuación:

1. Fase preparatoria musical

Al comenzar nuestra experiencia, hemos animado al alumnado a jugar con sus conocimientos musicales previos, para acercarlos a la composición musical, desde las cualidades del sonido, fomentando entre ellos un clima de seguridad, a través de la creatividad. Para ello, partimos de ideas musicales sencillas que todos los alumnos podían responder de manera individual, las cuales fuimos complicando cada vez más, a la vez que fuimos reorganizando la clase en distintos agrupamientos, para propiciar el intercambio de ideas y pensamientos entorno a sus conocimientos y experiencias musicales con respecto a los nuevos conocimientos.

2. Fase de experimentación musical

En esta fase, hemos acercado al alumno a conocer las posibilidades sonoras de los instrumentos y medios musicales con los que contamos en la actualidad. Entre ellos, contaron con los instrumentos escolares (de placas en las diferentes tesituras; instrumentos de pequeña percusión como chinchines, maracas, claves y caja china; piano; guitarra; platillos; timbales; tambores; flauta dulce), cotidiáfonos de diferentes familias, la voz, y diferentes recursos informáticos que pueden utilizar como son los programas de editor de partituras, instrumentos electrónicos y música grabada. Los alumnos se familiarizaron con todos los instrumentos y medios sonoros, trabajando de manera cooperativa, y resolviendo sus preguntas entre distintos compañeros de diferentes grupos, además del profesor.

3. Fase de creación musical

Esta fase se desarrolla en grupo. Desde un primer momento saben que todos los miembros del grupo deben dar sus aportaciones a los demás, tanto sobre los instrumentos, voces, textos, recursos o conceptos musicales que van a utilizar, contando con total libertad en la utilización de sus aportaciones, es decir, en el manejo y el empleo de los conceptos musicales y recursos que van a utilizar, ya que saben que no tienen que ser los convencionales, deben experimentar y crear una obra propia, además de establecer su puesta en escena.

METODOLOGÍA

La metodología que hemos seguido parte de un modelo de enseñanza creativo, desarrollado como proceso de enseñanza aprendizaje a través de tres fases. En la primera fase, de preparación musical, las sesiones se han desarrollado de forma individual y en diferentes agrupaciones. En la segunda fase, de experimentación musical, los alumnos han trabajado en pequeños grupos de manera cooperativa; y en la

tercera fase, de creación musical, en grupos establecidos de cinco alumnos. En todas las sesiones, se ha perseguido fomentar la creatividad, para activar la curiosidad, el interés y su motivación por el contenido de la actividad a realizar, es decir, hacia la composición musical.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Por los resultados obtenidos en esta experiencia, podemos observar que el alumnado ha experimentado un cambio en la percepción de la música en general y un profundo interés por la creación e interpretación de composiciones musicales.

A lo largo del proceso de aprendizaje, los alumnos han estado muy implicados en la actividad, han reforzado sus conocimientos musicales, y han promovido la reelaboración continua del conocimiento, además de la capacidad para expresar sus propias ideas y tomar sus decisiones en grupo. Por otra parte, han aprendido a analizar los problemas desde visiones diferentes a las habituales, y utilizar diferentes enfoques ante los distintos problemas que se han generado en el proceso, promoviendo así un mayor número de ideas ante las distintas situaciones en las que se han encontrado.

La experiencia que hemos desarrollado a través de la composición musical creativa, ha favorecido el aprendizaje de la música, como lenguaje, y medio de expresión, desarrollando a través de ella, conocimientos teórico-prácticos de gran relevancia educativa desde la materia de música. Para ello, es importante la utilización de una metodología orientada al desarrollo de la creatividad a lo largo del proceso, el cual facilite poder alcanzar los objetivos y contenidos curriculares propios de esta etapa, además de las competencias básicas, facilitar el desarrollo de destrezas en la práctica, a través del trabajo cooperativo entre los alumnos, además de una visión más amplia y cercana del hecho musical.

BIBLIOGRAFÍA

Aguirre De Mena, O. y De Mena González, A. (1992). *Educación musical Manual para el profesorado*. Granada: Ediciones Aljibe.

Arriaga Sanz, C. (2006). Importancia de los condicionantes contextuales en la Educación Musical. *Música y educación*, nº 68, pp.131-140. Madrid: Musicalis.

Bernal, J. (2009). Música y creatividad. Creatividad y música. *Revista Creatividad y Sociedad*, nº13, pp. 1-8. Recuperado de <http://www.creatividadysociedad.com/articulos/13/Creatividad%20y%20Sociedad.%20Creatividad%20y%20musica%20para%20todos.pdf>

Espinosa, S. (2007). Creación sonora en tiempo real. Una propuesta colectiva en la escuela secundaria. En Aróstegui, J.L. et al. La creatividad en la clase de música: componer y tocar. *Revista Claves para la innovación educativa*, nº 40, pp. 81-89. Madrid: Editorial Graó.

García Acevedo, M. (1964). *Didáctica musical*. Buenos Aires: Ricordi Americana.

Herrero Valín, C. (2008). La identidad musical de los niños y desarrollo a través de la creación musical. En *La competencia artística: creatividad y apreciación artística* (pp. 61-76). Madrid: Ministerio de educación, política social y deporte.

Jiménez Vicioso, J.R. (2006). *Proyecto curricular investigando nuestro mundo (6-12). Un aula para la investigación*. Alcalá de Guadaíra (Sevilla): Díada.

Kanellopoulos, P.A. (2012). Envisioning Autonomy through Improvising and Composing: Castoriadis visiting creative music education practice. *Educational Philosophy and Theory*, 44 (2), pp. 151-182. Recuperado de [http://0-www.scopus.com.fama.us.es/record/display.url?eid=2-s2.0-84856865986&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=musical+education+and+creativity&nlo=&nlr=&nls=&sid=35zpKjGR9bjVxZPG0DaSdVL%3a30&sot=b&sdt=b&sl=114&s=TITLE-ABS-KEY%28musical+education+and+creativity%29+AND+SUBJAREA%28MULT+OR+ARTS+OR+BUSI+OR+DECI+OR+ECON+OR+PSYC+OR+SOCI%29&relpos=0&relpos=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY\(musical education and creativity\) AND SUBJAREA\(MULT OR ARTS OR BUSI OR DECI OR ECON OR PSYC OR SOCI\)](http://0-www.scopus.com.fama.us.es/record/display.url?eid=2-s2.0-84856865986&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=musical+education+and+creativity&nlo=&nlr=&nls=&sid=35zpKjGR9bjVxZPG0DaSdVL%3a30&sot=b&sdt=b&sl=114&s=TITLE-ABS-KEY%28musical+education+and+creativity%29+AND+SUBJAREA%28MULT+OR+ARTS+OR+BUSI+OR+DECI+OR+ECON+OR+PSYC+OR+SOCI%29&relpos=0&relpos=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(musical education and creativity) AND SUBJAREA(MULT OR ARTS OR BUSI OR DECI OR ECON OR PSYC OR SOCI))

Rusinek, G. (2004). Aprendizaje musical significativo. *Revista electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical*, 1 (5). Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Recuperado de <http://www.ucm.es/info/reciem/>

Sanjosé Huguet, V. (1994). Hacia una didáctica de la educación musical científicamente fundamentada. *Música y educación*, nº 18, pp.17-34. Madrid: Musicalis.

Sanjosé Huguet, V. (1997). *Didáctica de la expresión musical para maestros*. Valencia: Piles.

Weisberg, R.W. (1989). *Creatividad. El genio y otros mitos*. Barcelona: Labor.

Zaragozá, J. L. (2009). Didáctica de la música en la educación secundaria. *Revista Eufonía*, nº 265. Barcelona: Editorial Graó.