

Universidad de Cuenca

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARTES
CARRERA INSTRUCCIÓN MUSICAL

**“LA CREATIVIDAD MUSICAL COMO INFLUENCIA EN EL INCREMENTO DE
LA AUTOESTIMA EN JÓVENES DE 15 Y 25 AÑOS DE LA CIUDAD DE
CUENCA”**

**TESINA PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INSTRUCTOR
MUSICAL**

AUTOR:

SAMANTA BEATRIZ IZQUIERDO JARRIN

DIRECTOR:

MGST. CARLOS FREIRE SORIA

CUENCA- ECUADOR

2014

RESUMEN

Esta tesis tiene como objetivo brindar a los jóvenes e instructores musicales una guía pedagógica de enseñanza musical que utiliza la creatividad musical como el eje principal para incrementar la autoestima de jóvenes entre 15 y 25 años en la ciudad de Cuenca, mejorando así su calidad de vida, su relación con la sociedad y consigo mismos. Esta guía pedagógica se realizó por medio de una investigación profunda con ejercicios prácticos que fueron aplicados con los jóvenes, se determina que la etapa de la juventud es un momento de la vida crucial ya que los jóvenes se encuentran más sensibles, vulnerables; al momento de inculcar la creatividad artística el joven se siente más libre y puede expresarse naturalmente.

Palabras Claves: Jóvenes, Creatividad musical, autoestima, incremento

ABSTRACT

This thesis aims to provide to young people and music teachers a pedagogical guide to musical education using musical creativity as the main shaft to increase self esteem aged 15 and 25 years in the city of Cuenca, thus improving their quality of life, his relationship with society and themselves. This teaching guide was performed through extensive research with practical exercises that were applied to young people, it is determined that the stage of youth is a crucial time of life since young people are more sensitive, vulnerable; impress upon the young artistic creativity feels freer and can be expressed naturally.

Keywords: Young people, musical creativity, self esteem, increase

INDICE DE CONTENIDO

INDICE DE CONTENIDO.....	3
DEDICATORIA.....	9
AGRADECIMIENTOS.....	9
INTRODUCCIÓN.....	10
1. EL PROBLEMA.....	10
1.1 Tema.....	10
1.2 Planteamiento del problema.....	10
1.3 Problema.....	10
1.4 Preguntas.....	11
1.5 Objetivo General.....	11
1.6 Objetivos específicos.....	12
1.7 Hipótesis de la investigación:.....	12
1.8 Justificación.....	12
CAPITULO I.....	13
2. LA ENSEÑANZA Y LA CREATIVIDAD MUSICAL.....	13
2.1 La música y su relación con la autoestima.....	14
3.1 ENSEÑANZA MUSICAL.....	17
3.1.1 La experiencia personal en el aprendizaje musical.....	17
3.1.2 La motivación en el aprendizaje musical.....	19
4.1. LA MÚSICA Y LA CONDUCTA.....	23
4.1.1 Comportamiento musical.....	23
4.1.3 Conducta musical afectiva y psicomotora.....	24
4.1.4 Conducta Psicomotora.....	27
5.1 ¿Cómo debe ser la educación musical?.....	29
6.1 Violeta Hemsy de Gainza y la Improvisación musical.....	31
CAPITULO II.....	32
7. Características de juventud.....	32
7.1 Marco Legal de la juventud.....	34
8. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA METODOLOGICA PLANTEADA.....	35
8.1 El ritmo en la concentración.....	35
8.2 La improvisación.....	37
8.3 Creatividad Musical.....	40

CAPITULO IV.....48

9. GUIA METODOLOGICA DE APLICACIÓN PARA EL DOCENTE.....48

9.1 Estructuración y aplicación de la Guía Pedagógica propuesta en el presente trabajo de Investigación.....48

En jóvenes de 15 y 25 años de la ciudad de Cuenca.....48

9.1.1 Introducción.....48

EJERCICIO 1. INICIACIÓN AL RITMO.....48

OBJETIVO:.....49

RESULTADO.....49

EJERCICIO 2. SENTIR EL RITMO.....49

OBJETIVO:.....49

RESULTADO.....49

EJERCICIO 3. EXPERIMENTAR CÓMO EL CUERPO SE INVOLUCRA CON EL RITMO.....49

OBJETIVO:.....50

RESULTADO:.....50

EJERCICIO 4. EXPERIMENTAR Y SENTIR LA FIGURACIÓN RÍTMICA BÁSICA “CORCHEA”, “NEGRA”, “BLANCA”50

OBJETIVO:.....50

RESULTADO.....50

EJERCICIO 5. DEMOSTRACIÓN POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES 50

OBJETIVO:.....50

RESULTADO:.....50

EJERCICIO 6. INICIACIÓN A LA RELAJACION MENTAL Y CORPORAL... 50

OBJETIVO:.....51

EJERCICIO 7. POLIRRITMIA SENCILLA.....51

OBJETIVO:.....51

RESULTADO:.....51

EJERCICIO 8. BUSCAR LAS NOTAS MUSICALES DE LA ESCALA DE DO MAYOR RELACIONANDO CON LAS PARTES DEL CUERPO.....51

OBJETIVO:.....52

REFERENCIAS:.....52

EJERCICIO 9. DESARROLLO DE LA IMAGINACIÓN.....52

OBJETIVOS:.....53

RESULTADO:.....	53
EJERCICIO 10. LA IMPORTANCIA DE TRANSMITIR CON LA MÚSICA.....	53
OBJETIVO:.....	53
RESULTADO:.....	53
EJERCICIO 11. ENTRENAMIENTO DE RITMO; CORCHEAS Y NEGRAS. .	53
OBJETIVO:.....	53
RESULTADO:.....	54
EJERCICIO 12. RELACIÓN RITMO - LENGUAJE.....	54
OBJETIVO:.....	54
RESULTADO:.....	54
EJERICIO 13. LLEVANDO EL PULSO, FAMILIARIDAD CON LAS BAQUETAS- INSTRUMENTO.....	54
OBJETIVO:.....	54
RESULTADO:.....	54
EJERCICIO 14. PERCUTIENDO UNA ESTRUCTURA RITMICA CON GLOBOS Y BAQUETAS.....	55
OBJETIVO:.....	55
RESULTADO:.....	55
EJERCICIO 15. ENTONACIÓN.....	55
OBJETIVO:.....	55
RESULTADO:.....	55
EJERCICIO 16. MOVIMIENTO CON GLOBOS.....	55
OBJETIVO:.....	56
RESULTADO:.....	56
EJERCICIO 17. INICIACIÓN A LA IMPROVISACIÓN.....	56
OBJETIVO:.....	56
RESULTADO:.....	56
EJERCICIO 18. ENTRENAMIENTO AUDITIVO.....	56
OBJETIVO:.....	56
RESULTADO:.....	57
EJERCICIO 19. EL ECO.....	57
OBJETIVO:.....	57
RESULTADO:.....	57

EJERCICIO 20. DESPERTANDO LA CREATIVIDAD Y LA IMAGINACIÓN	57
OBJETIVO:	57
RESULTADO:	58
EJERCICIO 21. AUDICIONES DE MÚSICA POPULAR	58
OBJETIVO:	58
RESULTADO:	58
EJERCICIO 22. TRABAJANDO CON EL CUERPO, PERCUSIÓN CORPORAL	59
OBJETIVO:	59
RESULTADO:	59
EJERCICIO 22. ESTIRAR EL CUERPO	59
OBJETIVO:	59
RESULTADO:	59
EJERCICIO 23. SONIDOS DEL ORIGEN, RELAJACIÓN A BASE DE SONIDOS TIBETANOS	59
OBJETIVO:	60
RESULTADO:	60
EJERCICIO 24. IMPROVISACIÓN	60
OBJETIVO:	60
RESULTADO:	60
EJERCICIO 25. RELACIONÁNDONOS CON EL PAISAJE SONORO	61
OBJETIVO:	61
RESULTADO:	61
EJERCICIO 26. ESCUCHA DE SONIDOS “NO CONVENCIONALES”	61
OBJETIVO:	62
RESULTADO:	62
EJERCICIO 27. UTILIZANDO LOS PROGRAMAS DIGITALES “REASON” EXPLORAN DIFERENTES RITMOS	62
OBJETIVO:	62
RESULTADO:	62
EJERCICIO 28. DÁNDOLE SENTIDO A LA IMPROVISACIÓN QUE TRABAJAMOS CON EL TECLADO Y GUITARRA	63
OBJETIVO:	63
RESULTADO:	63

EJERCICIO 29. RELAJACIÓN CON SONIDOS DE LA NATURALEZA, PAISAJE SONORO NATURAL.....	63
OBJETIVO:.....	63
RESULTADO:.....	63
EJERCICIO 30. INICIACIÓN A LA ARMONÍA CON VOCES Y PRÁCTICA DE LA IMPROVISACIÓN.....	64
OBJETIVO:.....	64
RESULTADO:.....	64
EJERCICIO 31. ESTRUCTURANDO UNA CANCIÓN, INICIACIÓN A LA COMPOSICIÓN.....	64
OBJETIVO:.....	64
RESULTADO:.....	65
EJERCICIO 32. REPASO DE UNA POLIRRITMIA.....	65
OBJETIVO:.....	65
RESULTADO:.....	65
EJERCICIO 33. LECTURA DE FIGURAS RÍTMICAS BÁSICAS: CORCHEAS, NEGRA, SILENCIO DE NEGRA Y BLANCA.....	65
OBJETIVO:.....	65
RESULTADO:.....	66
EJERCICIO 34. COMO ESTRUCTURAR UNA LETRA PARA UNA CANCIÓN	66
OBJETIVO:.....	66
RESULTADO:.....	66
EJERCICIO 35. RELAJACIÓN CON CANTOS TIBETANOS.....	66
OBJETIVO:.....	67
RESULTADO:.....	67
EJERCICIO 36. CREACIÓN DE UNA BATERÍA UTILIZANDO LAS HERRAMIENTAS DE REASON O UN PROGRAMA DIGITAL PARA QUE LOS JÓVENES PERCUTAN E IMITEN ADICIONANDO LAS PARTES DE LA BATERÍA.....	67
OBJETIVO:.....	67
RESULTADO:.....	67
EJERCICIO 37. ESTRUCTURAR YA UNA CANCIÓN A PARTIR DE LA FORMA BASE QUE SE CREÓ EN LA IMPROVISACIÓN.....	67
OBJETIVO:.....	68

RESULTADO:.....	68
EJERCICIO 38. ENSAYO DE LA CANCIÓN INÉDITA.....	68
OBJETIVO:.....	68
RESULTADO:.....	68
EJERCICIO 39. LO QUE IMPLICA FORMAR UNA AGRUPACIÓN MUSICAL	69
OBJETIVO:.....	69
RESULTADO:.....	69
EJERCICIO 40. ETAPA DE GRABACIÓN.....	69
OBJETIVO:.....	69
RESULTADO:.....	69
EJERCICIO 41. CONVERSATORIO SOBRE LA EXPERIENCIA DE LA GRABACIÓN.....	70
OBJETIVO:.....	70
RESULTADO:.....	70
CONCLUSIONES:.....	70
RECOMENDACIONES:.....	71
ANEXOS:.....	71
TEST DE AUTOESTIMA.....	71
FUENTES:.....	71
BIBLIOGRAFÍA.....	72
LIBROS.....	72
REVISTAS.....	73
ARTÍCULOS.....	73
WEB.....	74

Universidad de Cuenca
Clausula de derechos de autor

Samanta Beatriz Izquierdo Jarrin, "La creatividad musical como influencia en el incremento de la autoestima en jóvenes de 15 y 25 años de la ciudad de Cuenca", reconozco y acepto el derecho de la Universidad de Cuenca, en base al Art. 5 literal c) de su Reglamento de Propiedad Intelectual, de publicar este trabajo por cualquier medio conocido o por conocer, al ser este requisito para la obtención de mi título de Instructor musical. El uso que la Universidad de Cuenca hiciere de este trabajo, no implicará afección alguna de mis derechos morales o patrimoniales como autor/a

Cuenca 20 de diciembre del 2014

Nombres completos

Samanta Beatriz Izquierdo Jarrin

C.I: 1716026164

Universidad de Cuenca
Clausula de propiedad intelectual

Samanta Beatriz Izquierdo Jarrin, autor/a de la tesis "La creatividad musical como influencia en el incremento de la autoestima en jóvenes de 15 y 25 años de la ciudad de Cuenca" certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autor/a.

Cuenca 20 de diciembre de 2014

Nombres completos

Samanta Beatriz Izquierdo Jarrin

C.I: 1716026164

DEDICATORIA

Dedico esta tesis que ha sido realizada con mucho esfuerzo y sacrificio a las personas que han sido un apoyo incondicional en los momentos más difíciles a mi esposo y pareja de vida mi gran soporte, Juan Gabela y a mis queridos padres y hermana Santiago Izquierdo, Cecilia Jarrin y Sara Izquierdo por creer en mí y ser el cimiento para esta culminación.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a mi maestro Carlos Freire Soria por su apoyo y su interés en el desarrollo de esta investigación por creer en esta propuesta y en mí, también agradezco a mi amigo Juan Carlos Paz por su sinceridad y sensibilidad.

INTRODUCCIÓN

¿Es la creatividad musical un medio que influye en el incremento de la autoestima en los jóvenes?; Al momento en que el joven crea música inédita, y se expresa en un escenario, comienza a sentirse más seguro, su autoestima se eleva y se siente independiente. Las familias se sienten parte de ello y se consigue que sean visibilizados mediante su participación en espacios de arte.

En el capítulo I hablare de la enseñanza musical y sus componentes y se detallará sus referentes conceptuales, en el capítulo II se describe las características de la juventud y sus derechos para relacionarnos con el objetivo de estudio; que en este caso son los jóvenes. En el capítulo III menciono los fundamentos conceptuales que ayudaran al desarrollo de la propuesta metodológica en el trabajo de investigación. En el capítulo IV, se explicará puntualmente métodos y técnicas a utilizarse para el desarrollo de la guía pedagógica y para la comprobación del tema planteado.

1. EL PROBLEMA

1.1 Tema: La creatividad musical como influencia en el incremento de la autoestima en jóvenes de 15 y 25 años, en la ciudad de Cuenca.

1.2 Planteamiento del problema

Los jóvenes son los más propensos a situaciones de violencia, baja autoestima y consumo; la creatividad musical tradicionalmente no ha sido aplicada con el fin de influir en el incremento de la autoestima.

1.3 Problema

El arte musical para los jóvenes es un medio de expresión, una herramienta útil que genera curiosidad, siendo un recurso donde plasman sus experiencias, vivencias y emociones. Por lo general, observamos que los jóvenes se expresan abiertamente por medio de la música en forma verbal, ya que existen muchos temas de los cuales no se atreven a hablar a través de la música lo expresan libremente. La creatividad musical en la enseñanza musical es de suma importancia, ya que ayuda a mejorar la autoestima, la concentración y hace que el joven logre superar obstáculos, dedicando su tiempo a una actividad que ayudará a su desarrollo personal.

Hace falta poner hincapié en este tema ya que cruzamos por una época de transformación donde el consumo, la violencia y la falta de valores influye

directamente en la sociedad más joven, creando seres humanos inseguros, con miedos y sin creatividad; la discriminación afecta directamente y hace que su autoestima decline.

En la enseñanza musical algunas veces, de manera errónea se entrega más peso al adiestramiento del instrumento y a la teoría más que a la experiencia personal y práctica, ¿pero dónde queda la creatividad? .Como había mencionado, la creatividad musical ayuda de varias formas al joven: al momento de crear sus propias composiciones se vuelve más seguro y el entusiasmo se apodera, queriendo seguir perfeccionando sus creaciones; claro está, con la ayuda de lo anteriormente dicho.

1.4 Preguntas

¿Por qué es importante la creatividad musical?

¿Cómo influye la creatividad musical en la mejoría de la autoestima de los jóvenes?

¿Cómo funciona la autoestima en la adolescencia?

¿Qué relación tiene la música con la autoestima?

¿A qué se refiere el comportamiento musical?

¿Cuáles son las características de los jóvenes de entre 15 y 25 años?

1.5 Objetivo General

Crear una guía metodológica musical con el fin de contribuir, de manera positiva, en el mejoramiento de la autoestima en jóvenes de 15 y 25 años, basándose en varias ramas de la ciencia como la psicología, pedagogía y musicología, obteniendo como resultado jóvenes creativos y seguros de sí mismos.

1.6 Objetivos específicos

- Describir los diferentes métodos de enseñanza musical relacionados con la creatividad.
- Conceptualizar las características de los jóvenes entre 15 y 25 años
- Analizar el desarrollo musical y socio afectivo de los jóvenes de entre 15 y 25 años

- Definir la importancia de la influencia de la creatividad musical en jóvenes de entre 15 y 25 años

- Aplicar en los jóvenes el método de enseñanza creado, obteniendo mejoría en su autoestima.

1.7 Hipótesis de la investigación:

Por medio de la aplicación de la propuesta metodológica comprobar que la creatividad musical influye en la autoestima de los jóvenes entre 15 y 25 años de la ciudad de Cuenca.

1.8 Justificación

El presente trabajo metodológico de enseñanza musical parte de la importancia de la creatividad musical como influencia en el incremento de la autoestima entre jóvenes de 15 y 25 años y de lo que se puede aplicar para obtener una mejoría en la autoestima de los jóvenes.

La creatividad musical se introduce como un elemento importante en el desarrollo personal del joven, utilizando una metodología que inculca la creatividad de forma práctica como teórica, siempre utilizando el recurso de la creación inédita que permite un desarrollo de la memoria musical, el ritmo y la habilidad de interpretación.

Esta propuesta pretende utilizar los diferentes recursos de métodos propuestos anteriormente, relacionarlos y plasmarlos, para dar como resultado una guía metodológica donde, por medio de la creatividad musical, los jóvenes mejoren su autoestima y puedan desarrollarse ante la sociedad como individuos creativos y seguros de sí mismos. Donde su interés ya no sea el de seguir una moda, un estilo impartido; que no se involucren en problemas sociales como el embarazo adolescente, y donde su idea hacia la enseñanza ya no sea conductista, y que dediquen parte de su tiempo a la creación de obras musicales.

CAPÍTULO I

2. LA ENSEÑANZA Y LA CREATIVIDAD MUSICAL

Para llevar a cabo este capítulo se hizo una búsqueda de los distintos métodos pedagógicos musicales que se relacionan con el tema de investigación, a continuación se menciona un breve resumen de cada uno.

- *“La música. Un factor de evolución social y humana, Graciela Agudelo y Gabriela Soto, 2013”*. Su texto se resume en que la música incita y favorece la expresión de uno mismo e induce a la colaboración intergrupala, además señala que la enseñanza musical debería tener un lugar muy importante dentro del círculo familiar. Es importante utilizar este libro para hacer referencias y sustentar la propuesta metodológica. *“Principios y problemas de la educación musical, Thomas Regelski, 1980”*, este libro es utilizado para la propuesta ya que señala desde un enfoque más analítico y creativo las falencias en la educación musical y lo necesario para plasmar una educación musical basada en la libertad de expresión y creatividad. *“El ritmo Musical. En: Música Maestros, Edgar Willems, 2003”* es importante recalcar la visión de Edgar Willems en esta investigación ya que como pedagogo musical se dirigió hacia el desarrollo de una educación musical que actúa en el ser humano como herramienta para su desarrollo personal. *“La improvisación musical, Violeta Hemsy de Gainza, 1983”* la improvisación musical es un elemento sumamente importante en la creación y en el desarrollo de la misma es por esto que es importante tomar como elemento las ideas de esta pedagoga y usarlas como guía para el desarrollo de mi propuesta metodológica. *“La adolescencia y su interrelación con el entorno, Irene Silva Diverio, 2007”* conocer más sobre la conducta emocional y la etapa en la que los jóvenes de entre 15 y 25 años se encuentran es un elemento importante ya que a quienes estudio para el desarrollo de mi metodología son los jóvenes,

2.1 La música y su relación con la autoestima

“La música puede despertar, evocar, estimular, robustecer y desarrollar diversas emociones y sentimientos. Es una fuente de placer, y puede provocar catarsis y sublimaciones. También puede traer a la memoria

olores y colores, y modificar el estado de ánimo del oyente y su percepción del espacio y del tiempo”.¹

Como lo menciona Blasco en su compendio de Musicoterapia la música nos lleva hacia un encuentro con nosotros mismos, en el tiempo que trabajé con jóvenes utilizaba fragmentos de diferentes géneros de música y observaba cuál era su reacción hacia está, concluí que el estado de ánimo de ese momento en cada uno de los jóvenes influía para que ellos se sintiesen a gusto con la música escuchada, algunos se sintieron ajenos a algún género, otros se sintieron relacionados y esto hizo que se cree y que expongan varias de sus opiniones y puntos de vista.

“La música es de gran utilidad para liberarnos de la tensión y la fatiga, y debería tener un lugar muy importante dentro del círculo familiar. La práctica del canto o de tocar un instrumento puede tener efectos muy positivos para favorecer la autorrealización, aumentar la autoestima, propiciar el conocimiento mutuo y la cohesión familiar. La música, siendo una actividad que frecuentemente se realiza en grupo, contribuye a la integración social; y al ser el desempeño individual de suma importancia para el logro del resultado final, simultáneamente fomenta la responsabilidad y la superación personal”²

Al momento de crear música se involucran muchos aspectos, uno de los más importantes, y que los docentes deben tener en cuenta, es que la música nos impulsa a un trabajo comunitario, grupal en donde los jóvenes comparten sus ideas y se relacionan entre sí dentro de una actividad que logra incluir a los jóvenes en la sociedad, se desarrolla un ambiente de compañerismo sin necesidad de que ellos recurran a la competencia; situación que sucede muchas veces entre los artistas.

Mediante la música se expresan sentimientos que no pueden ser mostrados verbalmente, la música es un lenguaje universal ya que no importa en qué

1 BLASCO, P. S. (1999). Compendio de Musicoterapia. Volumen I. Biblioteca de Psicología. Editorial Herder

2 AGUDELO et al., 2002-2004.

idioma se encuentre de igual manera lo entendemos; la música es sumamente emocional e influye en la autoestima de forma directa, es un medio por el cual podemos decir cómo nos sentimos.

“La vida sensitiva y emocional del ser humano precisa de formación y educación, no sólo para su propio beneficio, sino también para el de la sociedad en la que vive; ya que este es, ante todo, de naturaleza social. La música, al ser un lenguaje pre verbal, pre lógico y emocional, contribuye a la formación de la sensibilidad estética en niños y adolescentes, lo cual es de gran importancia para la consecución de una vida emocional sana”.³

La música puede expresar los sentimientos de mejor manera que cualquiera de las otras artes, por las siguientes cinco razones:

- La música es una forma de lenguaje simbólico de mayor abstracción que las otras artes.
- La música facilita más que otras artes la expresión de los sentimientos y de las emociones.
- La música es una forma simbólica inacabada que permite al ser humano ver proyectados en ella sus estados de ánimo.
- Los sentimientos humanos son expresados con mayor congruencia bajo formas musicales que a través del lenguaje, por lo que la música puede revelar la naturaleza de los sentimientos con más detalle y verdad que éste último.
- La posibilidad de expresar cosas opuestas simultáneamente, confiere a la música la posibilidad más intrincada de expresión y consigue con ello ir mucho más lejos que otras artes.⁴

“Los jóvenes sabrán elegir lo que verdaderamente les guste, independientemente de lo que la publicidad les dicte a través de los medios de comunicación. Hay que educar a los adolescentes para que no sean víctimas de intereses comerciales, consumiendo lo que otros les ordenan”.⁵

3 AGUDELO et al., 2002-2004.

4 LANGER, S. (1951). Philosophy in a new key. Mentor Books. New York

Es importante que el docente tome en cuenta que vivimos en un época tecnológica de constante cambio donde el acceso a las redes es ilimitado por este mismo motivo la información es infinita y los jóvenes que son los más propensos a caer en el consumo pueden fácilmente no tener una identidad propia, esto crea una inestabilidad emocional y se aferran al consumo, vivir en un mundo superficial y sin sentido, por esta razón es que muchos jóvenes caen en depresión.

La creación musical en cierta forma lleva al joven a formarse una identidad propia a partir de sus propias creaciones, que lo enriquecen afectivamente, el joven visibiliza un camino donde es necesario descubrir una identidad; claro está que el joven tiene sus influencias tanto musicales como culturales pero esto es solamente una herramienta que colabora para que el joven comience a crear una identidad propia a partir de su creación inédita.

“A través de una educación musical adecuada en la que se enseñe a los niños y jóvenes a disfrutar de la música de buena calidad, podremos favorecer el desarrollo de la sensibilidad estética y de su vida emotiva. Esto traerá innumerables beneficios para su vida futura, y en consecuencia para la sociedad”.⁶

La música podrá convertirse en su afición.

Podrá ser un soporte emocional frente a las vicisitudes de su vida.

Les ayudará a mitigar la soledad o la incompreensión.

Enriquecerá su vida emocional, ayudándoles a profundizar en su sensibilidad y en la de los demás.

Podrán utilizarla como un sano instrumento de placer y catarsis.

Podrán encontrar en ella un medio de espiritualidad.

Les brindará una sana opción entre otras de orden social que menoscaban su integridad (drogas, violencia, pandillerismo, etcétera).

Finalmente, podría convertirse en una productiva y gratificante profesión.⁷

5 Ibid.

6 Ibid.

Como lo menciona Langer si utilizamos una educación musical adecuada la música puede convertirse en una afición incluso en un soporte emocional que ayudara a superar momentos difíciles que se presenten en la vida.

La creatividad musical es un elemento muy importante en este proceso, pues incrementa la imaginación y la percepción, de manera que el joven al momento de crear y de expresar su creación se siente seguro de sí, motivado por el resultado de su trabajo. Influye en el joven inspirándolo positivamente para que proyecte logros y metas en la vida.

Los jóvenes son los más receptivos al momento de influir en ellos, el rechazo de la familia, amigos, de los maestros hacen un joven inseguro, triste y sin metas, muchos son rechazados por sus gustos, por sus ideales; es importante inculcar en estos jóvenes la motivación, la inclusión, La creatividad musical hace que el joven se motive a seguir experimentado, al mismo tiempo se siente incluido y valorado por la sociedad.

3.1 ENSEÑANZA MUSICAL

3.1.1 La experiencia personal en el aprendizaje musical

La experiencia personal es el pilar para un desarrollo musical positivo ya que cuanto, más experimente el joven, más aprenderá. Durante el tiempo que observé y trabajé con jóvenes de la ciudad de Cuenca, pude distinguir que la mayoría tenía miedo a la experimentación, realicé ejercicios donde los jóvenes tenían que reproducir cualquier sonido que se imaginasen ese momento, muchos se sintieron perdidos, no sabían que hacer; después uno de ellos dio la iniciativa y los demás viendo esto se decidieron a hacerlo también, una vez que experimentaron esta sensación quisieron hacerlo de nuevo. Es importante realizar este tipo de ejercicios para que el joven poco a poco vaya soltándose, ya que no se logra nada obligándolo o reclamándole su miedo en frente de los demás. Muchos docentes de música comenten el error de creer que es más eficaz una llamada de atención que una motivación, al momento de llamarle la atención al joven porque no pudo realizar el ejercicio porque tiene miedo automáticamente el joven desarrolla más miedo e inseguridad.

7 Ibid

En todos los casos el alumno debe de estar implicado activamente con el material que va a aprender. Como regla general, la experiencia personal forma las bases para el significado.

1. El maestro debe proporcionar al alumno numerosas y diversas oportunidades para practicar los conceptos, habilidades, cogniciones, afecciones o actitudes, que va a aprender por él mismo.
2. Tales involucramientos reales deben de estar progresivamente diferenciados y articulados. Esto deberá fomentar un creciente nivel de sofisticación y refinamiento con el aprendizaje.
3. El maestro debe, por lo tanto, hacer algo más que proporcionar la oportunidad de aplicar tales conceptos o habilidades.
4. El significado se logra más profundamente a través de una experiencia inductiva directa, más que a través de una experiencia sustitutiva indirecta.⁸

“El que una explicación sea o no de gran ayuda depende de la habilidad del alumno para relacionar las palabras con la experiencia. El maestro no puede esperar comunicarse si habla de cosas que no tienen relación alguna con la experiencia del alumno”.⁹

La implicación está clara: el aprendizaje del arte musical debe de envolver consistentemente una experiencia directa con la música como sonido, y no como una disciplina organizada de hechos e información más o menos objetivos presentada como experiencia sustitutiva, en forma verbal. En este punto deberá notarse que excepto en el caso del aprendizaje musical la mayor parte de las experiencias musicales, el aprendizaje y los fenómenos sí desafían la descripción.¹⁰

Es diferente la reacción que se puede manifestar en su interior a diferencia de que el docente la describa; todos somos diferentes individuos y asimilamos de diferente manera las cosas.

8 REGELSKI, A.T. (1980). Principios y problemas de la educación musical. DIAN, S.A. México D.F

9 CRONBACH, L. J. in consultation with HILGARD, E. and SPALDING, W. (1963). *Educational Psychology*. 2d ed. Harcourt. Brace & World. New York.

10 LANGER, S.K. (1962). *Philosophical Sketches*. The John Hopkins University Press. Baltimore.

Como lo menciona Regelski la experiencia directa es la parte más importante de la enseñanza musical, no es lo mismo describirla o sustituirla de forma verbal pues el aprendizaje no resulta igual en todas las personas, cada uno de nosotros aprende a diferente ritmo y existen cosas que nos impactan más que otras; la experiencia se manifiesta en los jóvenes de una manera autónoma; es necesario que el joven experimente, que se identifique. En la enseñanza musical el maestro debe guiar al joven a que experimente en clase, a que utilice su creatividad y a que lo realice constantemente; muchas veces en la enseñanza musical se reemplaza la teoría con la experiencia y no se crea un ambiente para que los estudiantes puedan experimentar el sonido, la experiencia musical hace que el joven se sienta más seguro de sí, más a gusto con su trabajo y esto ayuda a la estabilidad emocional.

“La gran ventaja de las artes es que deben experimentarse en la misma forma en que fueron propuestas. Uno puede estudiarlas y analizarlas, pero la respuesta, el significado, el sentido.”¹¹

“La esencia del arte y de la mente, son aquellos estados mentales vagos y fugaces, inefables e irrazonables denominados sentimientos, entonces el maestro que está involucrado en cualquier aspecto de la educación estética está obligado a proporcionar la oportunidad y medios necesarios para que cada alumno pueda estar en contacto activamente, si no constantemente con estos sentimientos”¹²

3.1.2 La motivación en el aprendizaje musical

Es necesario que el profesor motive al estudiante, logre que se entusiasme para que exista un mejor desenvolvimiento, esto también hace que el profesor se acerque al joven y le permita tener un vínculo de confianza.

Otro factor que influye en el maestro para seleccionar y ajustar las actividades, es la actitud asumida por el alumno. Ya que generalmente surgen las reacciones a ciertas metas, el maestro debe tratar de motivar a los estudiantes para reconocer alguna recompensa futura, alguna satisfacción, alguna consecuencia

11 REGELSKI, A.T. (1980). *Principios y problemas de la educación musical*. DIAN, S.A. México D.F

12 Ibid.,p.33

positiva en la consumación de las actividades de aprendizaje propuestas. En realidad el maestro no puede motivar directamente a los estudiantes para que realicen algo. Únicamente puede crear situaciones y estructurarlas en tal forma que los estudiantes puedan motivarse por la misma naturaleza de la actividad de aprendizaje y sus metas.¹³

Tomando la aportación de Regelski y relacionándolo con el trabajo que hago con los jóvenes como maestro los impulso a que se motiven y sigan trabajando con actitud positiva ¿cómo logro esto? Como lo menciona Regelski, el maestro no puede motivar directamente pero sí puede crear un ambiente y una estructura que haga que el estudiante se motive, existen diferentes actitudes que se presentan en esta etapa de la adolescencia y por ende puede existir rechazo por parte del joven, también hay casos donde el joven no tiene ningún interés hacia la música, está ahí porque sus padres lo exigen, ¿es posible inculcar motivación en estos casos?, el maestro debe lograr que los alumnos se enamoren de la clase. La mejor manera de hacerlo es felicitándolos por sus logros, crear un ambiente relajado y de confianza donde el alumno se sienta cómodo y desee seguir asistiendo a la clase de música.

Automotivación: el incentivo generado por el interés inherente del individuo; puede ser intrínseco o extrínseco.

Motivación impuesta: el incentivo generado por la gente tal como los maestros o los padres quienes están en una posición de influenciar las acciones del individuo por medio de recompensas, castigos o cualquier otra acción disponible.

Por supuesto de estos, la motivación intrínseca y la automotivación generalmente son las más satisfactorias y más deseables en los procesos del aprendizaje.¹⁴

“Se pueden aprender muchas lecciones de los jóvenes músicos de rock que pasan muchas horas aprendiendo a tocar, a cantar y hacer arreglo por oído, a través de la automotivación y motivación intrínseca.”¹⁵

“No obstante, es esencial que estas dos formas de motivación se utilicen en contadas situaciones y siempre con la armonía mas positiva y benéfica”¹⁶

13 *Ibíd.*,p. 95

14 *Ibíd.*, p.96

15 *Ibíd.*, p.96

El maestro efectivo también reconoce que un individuo puede tener muchas metas al mismo tiempo. Puede disfrutar verdaderamente de la música, pero se puede sentir obligado a tocar la línea indicada por su grupo. Por lo tanto sus metas están en conflicto y el maestro debe de tratar de estructurar la situación de aprendizaje de tal manera que resulte una solución que favorezca a la música, pero que no perjudique a la imagen del grupo que tiene el individuo.¹⁷

“Cada persona tiene su música preferida que desea estudiar, cantar o escuchar. El maestro debe moderar las demandas y efectuar arreglos con efectividad.”¹⁸

Por lo tanto, el maestro verdaderamente apto, crea formas para aprovechar el interés existente en el estudiante y las metas que sirvan para aprendizaje musical de mayor consecuencia. Los ejemplos para estudiar se seleccionan teniendo en mente el gusto de la clase. Se realizan los aprendizajes que vayan muy bien de acuerdo y que además prolonguen más y más el *status quo* del interés y gusto del estudiante.

Sobre todo, las metas, gustos e intereses musicales de los estudiantes, nunca son denigrados o minimizados.¹⁹

“Ya que las metas dirigen el esfuerzo, el problema del maestro respecto a la motivación consiste esencialmente en arreglar las situaciones en las que el alumno pueda observar las metas que quiere alcanzar.”²⁰

16 Ibid., p.96

17 Ibid.,p.97

18 Ibid.,p.97

19 Ibid., p.98

20 CRONBACH, L. J. in consultation with HILGARD, E. and SPALDING, W. (1963). *Educational Psychology*. 2d ed. Harcourt. Brace & World. New York.

Mantener una visión, pues se debe aprovechar toda circunstancia o hecho que motive al estudiante; se observa qué es lo que le gusta a la clase, siempre respetando los gustos de los jóvenes, ya que sí el maestro tiene una actitud de rechazo nunca podrá conseguir la motivación que los estudiantes necesitan, por eso es importante que el docente siempre esté involucrado en tendencias y avances de la música pues utiliza esto como una herramienta para motivar a los jóvenes. Otro recurso importante es motivar por medio de la curiosidad ya que al inculcar la curiosidad en la clase el joven recurre a la búsqueda y aplica una automotivación.

3.1.3 Percepción en la música

Todos, como seres humanos, experimentamos a través de la percepción: cuando percibimos un olor agradable, cuando percibimos el sabor de un ingrediente en la comida, el cuerpo humano está hecho para percibir sentimientos, sonidos, en cuanto a la música podemos percibir las estructuras, los ritmos, las melodías. El sonido es una sensación al oído, el cuerpo humano anatómicamente recibe las vibraciones por medio del oído donde después se amplifica y va hacia el cerebro, donde las neuronas se despiertan, el sonido puede causar sensaciones diversas en el cerebro humano.

Es clave que el maestro desarrolle la capacidad de percepción musical en el joven, por medio de ejercicios auditivos y rítmicos; los ejercicios auditivos le ayudan a mejorar en el reconocimiento de notas y afinación como mencionaba antes, por medio de sensaciones, a través de la experimentación personal.

La percepción no es algo improvisado más bien algo consiente, los ejercicios rítmicos mejoran la concentración y permiten que el cuerpo se conecte con el ritmo pues el cuerpo es un medio sumamente importante para la acción musical. El tomar conciencia de lo que se está ejecutando es algo que se logra con experiencia y práctica, es necesario que el docente aplique constantemente ejercicios para que la percepción vaya incrementando, en cierta forma esto acerca más a los jóvenes a conocerse y conectarse con sí mismos.

Así pues la *percepción* es el proceso de tomar conciencia de las cualidades, arreglos y relaciones dentro de la estructura sonora de la música. La *percepción* es el producto mental de tal percepción sensitiva. Aquello que se percibe está influenciado por una experiencia anterior. Al conjunto derivado de tales experiencias se la llama juego o juego pre-paratorio. Así la percepción es un

proceso activo basado en parte en los conceptos desarrollados a través de muchas experiencias anteriores parecidas. En este sentido la respuesta musical o el aprendizaje musical involucran alguna clase de actividad en el comportamiento del organismo en respuesta a los estímulos musicales.²¹

“La respuesta musical o el aprendizaje deben de ser *abiertos*; esto es, debe envolver un movimiento *observable* o algún tipo de actividad en conjunto con el estímulo musical y la percepción.”²²

La respuesta puede ser completamente *interna*; esto es, puede implicar únicamente respuestas dentro del organismo, generalmente involucrando los pensamientos, ideas, sentimientos, sensaciones, etcétera, del oyente. Obviamente este es el medio más común para responder a la música. También es, probamente, el aspecto más ignorado en métodos actuales de instrucción musical. Para mejorar la situación los maestros deben:

1. Comprender que los contactos con los estímulos musicales, y la percepción correspondiente, desarrollen los conceptos musicales que hacen posible una respuesta musical, y
2. idear medios para hacer que de alguna manera las respuestas internas y los comportamientos extrovertidos sean observables. Esto permite al maestro advertir la naturaleza general de la respuesta musical obtenida por el alumno, y, por ende, planear nuevas experiencias con estímulos musicales. También ayuda para que el aprendizaje de la música sea más tangible al estudiante.²³

La responsabilidad del maestro de música hacia cada una de esas facetas del aprendizaje conceptual, consiste en:

1. Proporcionar la ocasión para llegar a tales percepciones, a través de la experiencia personal.

21 *Ibíd.*, p.34

22 *Ibíd.*, p.34

23 *ibíd.*,p. 34

2. Proporcionar las ocasiones y organizarlas, para realzar la operación de transferencia
3. Proporcionar situaciones cada vez más refinadas, cada una de las cuales cuente con una fase abierta.²⁴

Percibir lo que usted está haciendo, determinar el control de lo que usted está realizando, y analizar en una forma crítica y tomar decisiones musicales, en la misma forma que lo constituyen parte de la operación de conceptos musicales, en la misma forma que lo constituyen para escoger un esposo o una esposa, sobre la base de un concepto de amor.²⁵

4.1. LA MÚSICA Y LA CONDUCTA

4.1.1 Comportamiento musical

Al abordar la Psicología de la Música desde el marco conceptual de los sentimientos, de las emociones, estamos diciendo que consideramos a la persona en su totalidad, de una manera holística: como cuerpo y mente, emoción y espíritu. Está inserta en un medio natural y rodeado de otros seres y personas sobre los que influye y, a su vez es influida, de una manera más o menos determinante.²⁶

La música considerada como arte, ciencia y lenguaje universal, es un medio de expresión sin límites que llega a lo más íntimo de cada persona. Puede transmitir diferentes estados de ánimo y emociones por medio de símbolos e imágenes aurales, que liberan la función auditiva

24 Ibid.,p.35

25 ibíd.,p 38

26 Ibid., p. 221

tanto emocional como afectiva e intelectual. Escuchar y “hacer” música desarrolla la sensibilidad, la creatividad y la capacidad de abstracción o análisis.²⁷

La conducta musical depende mucho de cómo el alumno sea estimulado musicalmente, muchos jóvenes sienten curiosidad por varios géneros musicales y la curiosidad es sumamente importante para el estímulo.

Es importante inculcar una conducta de responsabilidad ya que la música así lo requiere, el practicar un instrumento no es solamente hacerlo una vez por mes es necesario practicarlo diariamente si es posible, esto hace de un joven que dedica su tiempo a la práctica e interpretación del instrumento vaya adquiriendo disciplina y responsabilidad.

El comportamiento musical es observable, ya que existirán jóvenes a los que les apasione más, a otros menos, sin embargo gustan de la música y podemos utilizar este gusto como un camino para mejorar su autoestima y su desarrollo como individuo, seguro de sí e independiente.

4.1.3 Conducta musical afectiva y psicomotora

La conducta afectiva es un detalle clave en el comportamiento musical ya que la música es la manera de expresar sentimientos, así por medio de esta afectividad se puede obtener libertad de palabra, creación, las ideas musicales que el estudiante crea, las respuestas que vienen de lo sentimental no son impuestas por el maestro, de lo contrario es libre. En el caso de la aplicación de ejercicios de relajación y escucha de sonidos reproducidos por el maestro en un sintetizador digital, los jóvenes buscan una situación de relax y escucha del sonido, así comienzan a sentir un sonido diferente para cada afecto: amor, miedo, tristeza, felicidad, diversión, melancolía.

En situaciones de baja autoestima este afecto se vuelve aun más intenso ya que la música es utilizada como un medio para desahogar o para mostrar libremente su manera de ver el mundo, de percibirlo.

Además de los tipos de efectos que se relacionan a la cognición, existe una segunda categoría amplia de conducta no observable que se ocupa exclusivamente de las *variables afectivas*. Estas comprenden principalmente

²⁷ Ibid., p. 221-222

respuestas libres, creativas, “subjetivas”, que están determinadas o se acompañan por ciertos tonos o estados emocionales.

Las variables afectivas incluyen lo siguiente:

1. Para responder intuitivamente
2. Para interpretar libremente
3. Para preferir
4. Para disfrutar
5. Para caracterizar en términos del “sentimiento”
6. Para crear u organizar “subjetivamente”
7. Para seleccionar sobre las bases de “sentimiento”.²⁸

Como usted ha observado fácilmente, todas estas comprenden varios grados o tipos de respuestas de sentimiento, en donde el alumno puede, o se le capacita o estimula para que manifieste algún estado de “vida interior” o “percepción de la vida”. Podemos decir que esas variables son preconscientes y que las actividades en el salón de clase pueden tener una gran influencia para hacerlas más consientes.²⁹

“Al igual que con el dominio cognoscitivo, las variables afectivas también están caracterizadas por varios tipos de conducta no observable.”³⁰

1. Para responder intuitivamente: reaccionan sin un razonamiento deliberado o “lógico”.
2. Para interpretar libremente : responden a la forma en que se “siente” algo
3. Para preferir: responden cuando “sienten” que algo les gusta o les disgusta, de acuerdo a valores subjetivos.
4. Para disfrutar: derivan placer de acuerdo a la falta de sentimientos desagradables.
5. Para caracterizar en términos de “sentimientos”: comprensión subjetiva de las cualidades o de la naturaleza de un fenómeno
6. Para crear u organizar subjetivamente: formulación sobre las bases de criterio personal.

28 REGELSKI, A.T. (1980). *Principios y problemas de la educación musical*, pág. 252. DIANA, S.A. México D.F

29 *Ibíd.*, p. 252

30 *Ibíd.*, p. 253

7. Para escoger sobre las bases de “sentimientos”: se toma la decisión en cuanto al “sentimiento” personal.³¹

“Cada una de esas *conductas afectivas no observables*, cuenta con muchas formas posibles de *equivalencias observables*, al igual que las conductas cognoscitivas.”³²

1. *Responden intuitivamente.* el estudiante manifiesta una conducta que no se basa en el razonamiento conceptual ni en la lógica aplicada conscientemente como cuando a un jovencito se le pide que “mueva con la música” o que “haga lo que el piano le dice”.
2. *Interpreta libremente.* Las respuestas que surgen de los “sentimientos” se manifiestan en una respuesta que no está estipulada por la preferencia del maestro; como cuando una niña asocia el amarillo brillante con una marcha fúnebre debido a que su canario acaba de morir.
3. *Prefieren.* El gusto, el disgusto sobre las bases de los valores subjetivos se refleja en la conducta en donde se indica una preferencia pura e indiscutible. Esta conducta resultaría de preguntas tales como estas: ¿te gustó esa composición? ¿te gusta este tipo de música? ¿Qué clases de música prefieres? Las preferencias musicales observables también se indicaran cuando el estudiante está fuera de la escuela o después de su graduación.
4. *Disfrutan.* La derivación del placer, de acuerdo a la falta de sentimientos desagradables, puede resultar en muchos tipos de conducta: gusto para cooperar, satisfacción evidente que se determina por la fisonomía (apariencia exterior, sonrisa, zapateado, etcétera), sugerencias del alumno respecto a las áreas de estudio, música que va ejecutar, etcétera.
5. *Caracterización en términos de sentimientos.* La caracterización subjetiva de las cualidades o de la naturaleza de una cosa, se puede ver cuándo por ejemplo: un alumno describe el contenido sensible de fenómeno musical en sus propios términos; cuando hace un juicio de valor innecesario tal como “¡esa música apesta!”; o por el contrario “¡es maravillosa!”; cuando identifica de acuerdo a criterios subjetivos la diferencia entre lo que él considera que es una “buena” y “mala” música, o cuando determina si existe tal diferencia.

31 *Ibíd.*, p. 253

32 *Ibíd.*, p. 253

6. *Crean u organizan subjetivamente*. La formulación sobre las bases de criterios subjetivos tiene, entre sus evidencias, la creación de composiciones con bases puramente subjetivas (como al crear los trabajos que interpretan programáticamente cierto título o estado de ánimo); o el rango de las cosas en una jerarquía de importancia o valor para el individuo (como anotar de “buenos” a “malos” los diferentes estilos de música conocida para el alumno; resulta un beneficio lateral hasta el grado en el que el maestro conoce los diferentes estilos de música familiar para cada alumno). Esta conducta es diferente de la creación y organización de acuerdo a los criterios especificados por el maestro.

4.1.4 Conducta Psicomotora

En cuanto a la conducta psicomotora el joven debe desarrollarla, se logra por medio de avances, esto nos indica que el joven está relacionado varias veces con esta conducta pues abarca la práctica, la concientización y el tiempo que le toma a cada joven en desarrollar rapidez, afinación entre otros elementos.

La práctica del instrumento requiere una capacidad de concentración importante y todo depende de la estimulación musical que el joven haya formado, es esencial que los maestros tengamos métodos creativos que permitan desarrollar esta conducta en los estudiantes, la podemos desarrollar de la siguiente manera: llevando al joven a un estado de relajación, primeramente se debe relajar el cuerpo para después relajar la mente, trabajar en el estudiante ejercicios con escalas musicales, inculcar motivación para que el estudiante trabaje en solo ya que el aprendizaje se obtiene de la experiencia personal, el maestro solo es una guía, un puente hacia el camino que el estudiante decida ir.

Inculcar una conducta de trabajo diario es un elemento que al joven le es indispensable, cuando nos referimos a la ejecución de un instrumento por ejemplo la voz, el canto es tanto mental como físico confiere de mucha concentración y la afinación cumple un papel sumamente importante en la ejecución del canto. Por ende el joven debe practicar y desarrollar una conducta psicomotora que será tomada como una práctica diaria; es importante recalcar que no hablo únicamente de la práctica pues resulta monótono y agotador; es necesario darle hincapié a varios elementos que aparecen en cuanto a desarrollo psicomotor como la relajación, la automotivación, el disfrute lo que relacionamos como una conducta afectiva.

Esta conducta se refiere comúnmente al desarrollo de la acción muscular y la coordinación neuromuscular que son necesarias para una conducta hábil, tales como la ejecución musical. Esta categoría también tiene un juego diferente de variables:

1. Para atender a las anotaciones
2. Para imitar y repetir
3. Para dirigirse a sí misma
4. Para seguir instrucciones
5. Para asegurar a través de la practica
6. Para refinar
7. Para coordinar las series de actos y anotaciones
8. Para adquirir velocidad
9. Para ahorrar tiempo
10. Para perfeccionar
11. Para escuchar internamente.

Es necesario recordar que el desarrollo de la conducta psicomotora es un proceso de crecimiento. Todo crecimiento constituye una actividad más o menos continua. Tiene puntos elevados y puntos bajos, fases y énfasis. Existen explosiones de crecimiento y altiplanos. Al igual que en el crecimiento biológico, alto crecimiento musical, es simultáneamente un proceso de una creciente especialización de las funciones y un proceso de extender siempre su aplicación. Únicamente el maestro deseoso de dedicar tiempo y atención a los detalles del desarrollo psicomotor, podrá ayudar con efectividad a los jóvenes ejecutantes en mejorar su habilidad de ejecución.³³

La ejecución, sin la cognición y el “sentimiento” le parece incongruente al músico, y sin embargo esto se hace todos los días

33 *Ibíd.*, p. 261

por los alumnos de algunos maestros. Además, la destreza no se puede juzgar *únicamente* por la ejecución.

Ya sea un estudiante joven el que está trabajando durante un año para la música del festival, o un estudiante universitario que necesita un año para prepararse para el recital de la graduación, la cantidad de tiempo tan poco común que se necesita indica que esta conducta se debe principalmente al tiempo que consume el aprendizaje por imitación. Muchos maestros son culpables de “programar” a sus alumnos de esta manera.

Se puede lograr que una pieza practicada suficientemente sin la distracción de muchos otros intereses, suene refinada, terminada y pulida, cuando de hecho se ha aprendido por imitación, y de aquí que el alumno no la pudo haber preparado por sí mismo.³⁴

Como lo dice Regelski en principios y problemas de la educación musical, existe el error de que el maestro entrega una enseñanza mecanizada, incluso sus estudiantes ejecutan sin entendimiento, sin sentimiento, lo hacen por imitación se puede decir de una manera mecánica. Ahí estaríamos regresando a la enseñanza conductista, aunque la imitación es un buen recurso para la enseñanza musical se debe utilizar de una forma que conduzca al joven a encontrar un trabajo independiente, por ejemplo se puede enseñar canciones por medio de la imitación, pero es importante que el joven desarrolle sus propias ideas y melodías musicales, que la entienda y concientice sobre la obra que está ejecutando si no es una obra inédita pues debe ser la obra sentir como si el mismo la hubiera escrito.

5.1 ¿Cómo debe ser la educación musical?

Se debe contemplar los principios relativos a la evolución natural, instintiva y espontánea del alumnado (sentir antes de aprender). Con relación a este principio, las bases de la música debería ser asimiladas al mismo tiempo y de forma similar a la lengua materna, de manera global e intuitiva; donde la práctica se enfoca como juego y el universo sonoro corresponda al del entorno próximo al alumnado (Kodaly). Correspondería a ello una experiencia cotidiana y compartida en el ámbito próximo (Suzuki). Debería desarrollar el ritmo (instinto), la melodía (afectividad), y la armonía (intelecto) de forma similar al aprendizaje del lenguaje

34 Ibid., p. 262

verbal, tratando los sonidos y ruidos musicales como sonidos verbales a partir del entorno sonoro y cotidiano (Willems).³⁵

La educación musical no solamente debe ser instruida con el fin de obtener destrezas musicales como la ejecución de un instrumento, también debe ser direccionada hacia otros elementos que influyen en el ser humano como lo es la autoestima, como Kodaly menciona; las bases de la música deben ser asimiladas con la lengua materna, esto quiere decir que la lengua materna se relaciona por medio de la intuición y del sentir.

En cuanto a Edgar Willems que relaciona el ritmo con el instinto, la melodía con la afectividad, y la armonía con el intelecto, la educación musical no está alejada del estudio del comportamiento humano; de lo contrario está relacionada directamente, en la educación musical de hoy. Se debe desarrollar la percepción y la intuición como lo menciona Maravillas Diaz, en *aportaciones teóricas y metodológicas a la educación musical: una selección de autores relevantes*, primero se debe sentir antes de aprender.

“Es importante la motivación del alumnado, la estimulación de la autoestima y la potenciación del trabajo colaborativo”.³⁶

Bajo este principio, el alumnado debería percibir que su participación es importante es imprescindible para la realización de un proyecto. La valoración personal y social otorgada al proyecto, así como las expectativas de éxito respecto al grado de consecución, incidirán en la motivación y en la autoestima.³⁷

“Debe ser una educación musical basada en la creatividad, la improvisación y la expresividad”³⁸

Debe desarrollar la capacidad sensorial y perceptiva, la capacidad de relajación y concentración y la valoración del silencio. A través de movimientos expresivos relacionados con los matices

35 Maravillas Diaz, Giraldez Andrea. (2007). *Aportaciones teóricas y metodológicas a la educación musical: Una selección de autores relevantes*. 282 págs. Ed Grao.

36 *Ibíd.*, p. 18

37 *Ibíd.*, p. 18

38 *Ibíd.*, p. 18

musicales y el carácter de la música para percibir y expresar emociones. Intercalando periodos de relajación total y estimulando la valoración del silencio a partir de la interrupción brusca de la música (Dalcroze).³⁹

Como lo menciona Dalcroze el estudiante además de desarrollar su capacidad perceptiva debe desarrollar la capacidad de relajación, esto es muy importante en el desempeño del joven ya que al momento de enfrentarse a una audiencia deberá entrar en un estado de paz y relajación con todo su cuerpo, tanto físico como de forma emocional, para que pueda desenvolverse sin problemas ante la circunstancia, no solo en el caso de un concierto, también funciona para situaciones donde tiene que mostrarse frente a la audiencia dando un discurso, cuando va a buscar por primera vez empleo, la música funciona como un elemento que influye directamente en el desarrollo emocional de las personas, ya que el hecho de presentarse ante una audiencia no solo implica dominar el instrumento en el escenario, también implica dominar los sentimientos y el estado del cuerpo.

“Se debe desarrollar la capacidad de entonación y del oído interno”⁴⁰

6.1 Violeta Hemsy de Gainza y la Improvisación musical

La improvisación musical no es solamente crear sonidos al azar o ejecutar lo que se viene a la cabeza, es una herramienta extremadamente eficaz para la creación musical. Según Hemsy de Gainza, todos los estudiantes que se encuentran capaces de ejecutar líneas melódicas y pasajes deben ser capaces de expresar ideas musicales. Es por esto que la improvisación es importante en la formación musical, por medio de la práctica improvisatoria se puede obtener expresiones musicales inéditas; lo propio, nos lleva hacia una libre expresión, es necesario lograr que el joven se exprese ya que este es el medio más importante para obtener un resultado positivo en su autoestima.

La improvisación estimula la creatividad y la imaginación.

La improvisación es una especie de juego musical donde la libertad de expresión se muestra al máximo. Cuando aplicamos este “juego musical” en la clase logramos que los estudiantes se diviertan, el juego es una de las formas

³⁹ Ibid.,p. 19

⁴⁰ Ibid.,p.19

de aprender, podemos aplicar a la clase con ejercicios como improvisar ritmos con diferentes objetos que pueda haber en clase, como un lápiz o una baqueta, podemos utilizar canon rítmico para lograr una armonía.

Improvisar en música es lo más próximo al hablar en el lenguaje común. Un estudiante adelantado que pasa varias horas al día practicando piezas y ejercicios en su instrumento debería también, por lo menos, ser capaz de expresar ideas musicales de un nivel de dificultad equivalente a las conversaciones simples que improvisa cotidianamente cuando se encuentra de pronto con un amigo.⁴¹

No se trata, por cierto, de negar ni de pasar por alto el arte musical, sino de construir un camino que permita a los alumnos un acceso maduro al mismo. Para nosotros, ese camino que va al encuentro de la música está profundamente vinculado a los procesos de libre expresión: es indispensable tener la posibilidad de participar con la música propia, la que llevamos adentro, para poder integrar mejor la música de afuera.⁴²

De la Música y su acción positiva sobre los seres humanos, sería obvio pensar que es obligación de toda sociedad progresista y actualizada instrumentar las condiciones básicas necesarias para que la Educación Musical pueda llegar y beneficiar a todas las personas, como parte sustancial del currículo escolar de todos los niveles e integrar lógicamente, por otra parte, el repertorio básico de las opciones vocacionales, profesionales y laborales de los jóvenes en el mundo de hoy, a la par de las Humanidades, las Ciencias, las Tecnologías y las diferentes Expresiones Artísticas.⁴³

41 GAINZA.H, V. (1983). *la improvisación musical*. Tomado el 20 de febrero del 2014. De [http://www.uruguayeduca.edu.uy/Userfiles/P0001/File/La%20improvisaci%C3%B3n%20musical%20\(Violeta%20Hemsey%20de%20Gainza\).pdf](http://www.uruguayeduca.edu.uy/Userfiles/P0001/File/La%20improvisaci%C3%B3n%20musical%20(Violeta%20Hemsey%20de%20Gainza).pdf)

42 Ibid., p. 1

43 GAIZA.H, V. (2006). "Foro Latinoamericano de Educación Musical". Tomado el 24 de noviembre del 2013. De <http://elenapomares.blogspot.com/2012/03/articulo-de-violeta-hemsey-de-gainza-la.html>

Como lo menciona Violeta Hemsy de Gainza es necesario tener los instrumentos y las opciones para implicar a la educación musical como parte esencial en el currículo escolar y de todo nivel educativo ya que la música no es únicamente para quienes quieren hacer de esta una profesión, sino para que la música pueda beneficiar e influir de manera positiva en los seres humanos.

CAPITULO II

7. Características de juventud

Jóvenes de 15 y 25 años

Durante esta edad es fácil distinguir los diferentes cambios que se presentan ya que a los 15 años se está en una etapa donde se deja atrás la fase de la niñez y empieza a generar una fase adolescente, donde no se es ni niño ni adulto; comienza a generar varios cambios tanto emocionales como físicos, la voz empieza a cambiar, las emociones comienzan a dispararse y los jóvenes buscan agradar a una chica o chico, buscan llamar la atención, es por este motivo que en esta edad la autoestima se vuelve vulnerable, pues los cambios físicos van transformando su cuerpo, algunos jóvenes se sienten avergonzados por su aspecto, son rechazados por el propio grupo de adolescentes y esto causa una inestabilidad emocional, que en algunos casos dejan huellas que, si no son tratadas, pueden llegar a convertir a este joven en un adulto inseguro, resentido y aislado de la sociedad.

A los 25 años, en cambio, el joven está más cercano a la adultez y su nivel de madurez ha ido aumentando, se siente con más responsabilidades y ya no está en el colegio pues está cruzando la universidad, ya sus intereses no son de curiosidad pues está interesado en tener una carrera, en encontrar el amor, en realizar sus aspiraciones, tiene deseos de ser independiente, busca la independencia y decide trabajar, necesita obtener su propio dinero a diferencia de los 15 años donde la mayoría de jóvenes están aún viviendo con sus familiares y ellos los mantienen. Las dos edades son muy importantes en mi investigación, las escogí porque trabajé con jóvenes dentro de estas edades y pude observar conductas diferentes y diversas, el trabajo con un joven de 15 años no es el mismo que con un joven de 25 años ya que se encuentran en diferentes etapas, pero no alejadas de sí mismas, es decir las dos edades

abarcan la adolescencia. Como lo había mencionado, los jóvenes de 15 años son más soñadores, aún se encuentran bajo el cobijo de sus padres, están en la época del colegio, de los amigos; es importante que el docente observe estas características para poder así aplicar una enseñanza musical basada en la observación de conductas emocionales y habilidades.

Las habilidades son desarrolladas con una estimulación psicomotora, el tener habilidad no solo es saber ejecutar a perfección un instrumento, es también saber llegar a ese estado de cognición y transmitir sentimientos.

Desde algunos campos, la edad ha servido como parámetro para designar como jóvenes a aquellos sujetos que se encuentran dentro de un determinado parámetro de años; por ejemplo, en la Carta Iberoamericana de los Derechos de la Juventud expedida por la Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ) se señala que las/los jóvenes conforman un sector social que tiene características singulares en razón de factores psicológico-sociales, físicos y de identidad que corresponden exclusivamente al tramo de vida humana que transcurre de los 15 y 25 años de edad.⁴⁴

Los jóvenes generan su propia construcción. Esto transforma radicalmente su deber ser joven presente en función de su deber ser adulto futuro. Esta transformación, en el fondo, es una inversión del componente afirmado y negado. En efecto, aquí lo importante no es lo que el joven llegará a ser: un adulto, sino lo que ya es: un joven. Esto lo cambia todo, puesto que lo que se niega es lo futuro que aún no se es, y lo que se afirma es el presente que se es. Desde esta perspectiva surge la posibilidad de que el joven genere su propia identidad, construyéndola desde su propio presente, lo que trae como consecuencia su negación de adulto futuro. Ésta es la radicalidad a la que hacíamos referencia, cuya consecuencia más notable se sitúa en las repercusiones que dicha inversión tiene en la reproducción social, y por tanto en su integración. No es extraño, pues, que dicha dimensión se confronte con las instituciones sociales existentes, mismas que confieren identidad a los adultos, o sea a la sociedad. Dicha confrontación toma en la superficie la

44 Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) los jóvenes son aquellos individuos que se ubican entre los 20 y 24 años. Y señala a la adolescencia como una etapa previa, es decir a quienes tienen entre 10 y 19 años. Además este organismo organiza ambos sectores en subgrupos de tal manera que plantea pubertad, adolescencia -temprana, media y tardía-, juventud y juventud adulta. (Medina, 2000)

forma de "batalla generacional", pero en el fondo se trata de algo más importante: la supervivencia del propio orden social establecido.⁴⁵

7.1 Marco Legal de la juventud

Art. 39. El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento.

Art. 377.- El Sistema Nacional de Cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales.

Art. 378.- El Sistema Nacional de Cultura estará integrado por todas las instituciones del ámbito cultural que reciban fondos públicos y por los colectivos y personas que voluntariamente se vinculen al sistema. Las entidades culturales que reciban fondos públicos estarán sujetas a control y rendición de cuentas.

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través del órgano competente, con respeto a la libertad de creación y expresión, a la interculturalidad y a la diversidad; será responsable de la gestión y promoción de la cultura, así como de la formulación e implementación de la política nacional en este campo.

Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado, entre otros:

1. Las lenguas, formas de expresión, tradición manifestaciones y creaciones culturales, incluyen ritual, festivo y productivo.
4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas.

45 Taguena Belmonte, Juan Antonio. (2009). El concepto de juventud. *Revista mexicana de sociología*, 71(1), 159-190. Recuperado en 24 de febrero de 2014, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-25032009000100005&lng=es&tlng=es.

CAPITULO III

8. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA METODOLOGICA PLANTEADA

8.1 El ritmo en la concentración

La música es una facultad humana. Siguiendo a Willems, podemos afirmar que existe un paralelismo entre los tres componentes de la música (ritmo, melodía, armonía) y los tres niveles de complejidad humana (fisiológico, afectivo, e intelectual). Por ello, es comprensible que el alumnado sujeto a programas de integración pueda responder plenamente a estímulos musicales⁴⁶

Como lo menciona Willems la relación de los tres componentes de la música con los tres niveles de la complejidad humana son un importante aporte para la educación del siglo XXI, donde el desafío pedagógico es más amplio y más diverso, vivimos en una época de digitalización y es importante que la educación musical se enfoque en las nuevas tendencias y realice un método de enseñanza basado en la creatividad, como es el punto de partida para un desarrollo del intelecto, de la conciencia y del estado emocional.

Ritmo – Vida Física

Cuando el ritmo se enuncia con sonidos de percusión, la actividad muscular se estimula, el cuerpo se mueve casi inconscientemente siguiendo las pulsaciones de los instrumentos; si los ritmos son fuertes y constantes el cerebro tiende a desconectarse de la realidad, se disfruta si es parte de una fiesta, pero molesta al que no esté interesado en participar de ella o necesite concentrarse en un trabajo. El ritmo mueve a las masas, puede inducir a luchar, por

46 LUQUE. J.X y RIFON .A.B.L. (2005). *Música programación didáctica*. Ed. Eduforma.

eso las bandas militares siempre se distinguen por su golpe de tambor.⁴⁷

Más que nunca, se estudia el ritmo en sus múltiples aspectos. En el mundo inorgánico, que se extiende desde el átomo a los astros, pasando por el reino mineral, expresa, entre otras cosas, la periodicidad y los diversos fenómenos vibratorios, como la vibración sonora; en el terreno orgánico se lo encuentra en manifestaciones de la vida vegetal, animal y humana, y en particular en la pulsación cardiaca, la respiración y la marcha, tomadas como fuente del ritmo musical; en el arte desempeña un papel importante, principalmente en la danza y en la música.⁴⁸

Al ritmo, como lo menciona Willems en el “*El ritmo Musical. En: Música Maestros*”, lo encontramos en todas partes, incluso el latir de nuestro corazón lo podemos escuchar de adentro de nuestro cuerpo. Al momento de realizar ejercicios rítmicos la actividad muscular se estimula, las vibraciones rítmicas llegan al cerebro y lo activan, como lo menciona Simancas en “*efecto de la música en el ser humano*” el ritmo es un elemento importante en las bandas de guerra ya que por medio de su percusión rítmica incita al honor y a la lucha. El ritmo fue utilizado durante el desarrollo de la humanidad, estudios científicos mencionan hallazgos arqueológicos en cavernas de instrumentos como tambores hechos con piel de animales.⁴⁹ Los antiguos seres humanos solían utilizar la percusión para celebrar al sol, a los astros y existía una conexión por medio de la música, pues quien tocaba los instrumentos se encontraba en una posición espiritual elevada a la de los demás.

47 SIMANCAS.E. M. “efecto de la música en el ser humano”. Aldea educativa magazine, [en línea]. Martes 31 de mayo del 2011. [fecha de consulta: 24 de noviembre de 2013]. Disponible en <http://aldeaeducativamagazine.com/educacion/educacion-musical/item/159-efecto-de-la-m%C3%BAsica-en-el-ser-humano.html>

48 SALDIAS. R. Edgar Willems, “El ritmo Musical. En: Música Maestros” [en línea]. Argentina: 2003. [Consulta: 24 de noviembre de 2013]. Disponible en: http://www.musicamaestros.com.ar/mm/libroteca/li_willritmo1.html

49 GAINZA.H, V. (1983). *La improvisación musical*. Buenos Aires. Ed Ricordi. Tomado el 24 de noviembre del 2013. De [http://www.uruguayeduca.edu.uy/Userfiles/P0001/File/La%20improvisaci%C3%B3n%20musical%20\(Violeta%20Hemsey%20de%20Gainza\).pdf](http://www.uruguayeduca.edu.uy/Userfiles/P0001/File/La%20improvisaci%C3%B3n%20musical%20(Violeta%20Hemsey%20de%20Gainza).pdf)

El ritmo es uno de los elementos que mejoran el desarrollo de la concentración, al usar ejercicios rítmicos el joven que los aplica trabaja sus capacidades motrices como intelectuales, la práctica de pasajes rítmicos en el instrumento requieren de una mayor concentración, comparada con otra actividad, ya que está en funcionamiento la motricidad, la audición y la precisión.

8.2 La improvisación

Durante el proceso de juego o de improvisación sonora-musical interactúan una cantidad de factores que producen resultados muy diversos, y a menudo pueden llegar a desorientar acerca de la génesis de esta conducta expresiva tan natural del hombre.⁵⁰

La improvisación musical es una actividad proyectiva que puede definirse como toda ejecución musical espontánea producida por un individuo o grupo. El término "improvisación" designa tanto a la actividad misma como a su producto.⁵¹

Como lo dice Violeta Hemsy de Gainza en "*la improvisación musical*" la improvisación es una actividad proyectiva, se la puede ir construyendo y moldeando.

Su metodología es amplia y abarca desde:

- la libertad total hasta la sujeción a pautas o reglas estrictas, del propio individuo o ajenas.
- la situación espontánea, irreflexiva, hasta el más alto grado de participación de la conciencia mental.⁵²

Las dos formas de improvisación responden al esquema del crecimiento y, por ende, a todo el proceso educativo que, fundamentalmente, se preocupa de la ABSORCIÓN o

50 GAINZA.H, V. (1983). *La improvisación musical*. Buenos Aires. Ed Ricordi. Tomado el 24 de noviembre del 2013. De [http://www.uruguayeduca.edu.uy/Userfiles/P0001/File/La%20improvisaci%C3%B3n%20musical%20\(Violeta%20Hemsy%20de%20Gainza\).pdf](http://www.uruguayeduca.edu.uy/Userfiles/P0001/File/La%20improvisaci%C3%B3n%20musical%20(Violeta%20Hemsy%20de%20Gainza).pdf)

51 *Ibíd.*, p. 3

52 *Ibíd.*, p. 3

internalización de formas nuevas (proceso de alimentación) y de la EXPRESIÓN o externalización de lo que un individuo ya posee. La integración de ambos procesos conduce a la comunicación y a la toma de conciencia, objetivos primordiales de toda educación.⁵³

Según Violeta Hemsy de Gainza la improvisación es un una forma de crecimiento, lo describe como un proceso de alimentación y de externalización.

La improvisación es un elemento para el proceso de crecimiento musical, al momento de improvisar no solo está presente la imaginación y la creatividad también está presente la memoria musical y el orden, como lo decía Violeta Hemsy de Gainza anteriormente la improvisación es una estructura en formación, de donde se puede obtener algo completo. Es necesario que la improvisación sea aplicada en la enseñanza música, a diario pues esto desarrolla una habilidad en el joven estudiante que le permitirá alimentarse al experimentar la práctica musical, de la misma manera permitirá exteriorizar sus conocimientos adquiridos.

La improvisación es el arte de pensar y ejecutar la música simultáneamente. En cuanto la música se anota deja de ser una improvisación. Cuanto mejor sea la calidad de la mente musical y más firme la técnica, mejor será, naturalmente, la improvisación.⁵⁴

El hablar, así como el improvisar música, funcionaría a dos niveles: a) como lenguaje cotidiano, recurre a los estereotipos comunes, a un amplio grupo humano; b) como forma de expresión o comunicación más genuina de cada ser humano, trata de escapar de lo habitual y repetido para llegar a la comunicación individual más profunda del arte. A nuestro entender, ambas formas de lenguaje son necesarias, lógicas y naturales; ambas responden a la categoría de "acto expresivo"; ambas son o pueden ser una "improvisación."⁵⁵

53 Ibid., p. 3

54 SCHONBERG, H. C. (1990) "Los grandes pianistas". Javier Vergara Editor. Buenos Aires.

Cuando la adolescencia ya está instalada, advertiremos cambios importantes de actitud en las decisiones, cada vez más personales del joven: aquel que realmente se interesa por la música querrá especializarse o dedicarse con mayor intensidad, al aspecto que más le atrae, ya se trate de la ejecución, la composición, la improvisación, etc. Al adolescente le complace producir música que corresponda a los criterios de valor que rigen en su medio. Por eso manifiesta especial interés por repetir o copiar modelos volcándose hacia los estilos de la música popular. Poco después de la crisis básica de la adolescencia volverá a sentir la necesidad de expresarse con mayor independencia de las formas exteriores.⁵⁶

En la frase de Violeta Hemsy de Gaiza “*forma de expresión o comunicación más genuina de cada ser humano*” la improvisación logra que el joven alcance este estado; durante la adolescencia la necesidad de ser original, de independencia aflora y el joven busca el medio para encontrar esta autonomía, que mejor para los jóvenes encontrarse a sí mismos dentro de la música. La improvisación sirve para encontrar esta “*comunicación más genuina*” ya que al momento de improvisar la creatividad es estimulada y aplicada, transmitida, sentida.

La improvisación no es sólo un medio del cual dispone el profesor. La improvisación es un objetivo de aprendizaje. El desarrollo de la imaginación y de la creatividad será estimulado en los alumnos de todas las edades. Al mismo tiempo, ésta permitirá ejercitar otras competencias como la atención, la concentración y la memoria. A través de la improvisación musical y corporal se incitará al alumno al descubrimiento de su propio lenguaje artístico.⁵⁷

55 GAINZA.H, V. (1983). “la improvisación musical”. Buenos Aires. Ed. Ricordi. Tomado el 24 de noviembre del 2013. De [http://www.uruguayeduca.edu.uy/Userfiles/P0001/File/La%20improvisaci%C3%B3n%20musical%20\(Violeta%20Hemsy%20de%20Gainza\).pdf](http://www.uruguayeduca.edu.uy/Userfiles/P0001/File/La%20improvisaci%C3%B3n%20musical%20(Violeta%20Hemsy%20de%20Gainza).pdf)

56 Ibid., p. 4

57 BIANCO.D.S. *Jaques-Dalcroze* [en línea]: “teoría y práctica de la enseñanza musical”. Instituto Jaques-Dalcroze. Ginebra, Suiza, 2012. [Consulta: 24 de noviembre de 2013]. Disponible en: <http://typemfba.files.wordpress.com/2012/08/1-dalcroze.pdf>

Como menciona Bianco en “teoría y práctica de la enseñanza musical” utilizando a Dalcroze *“a través de la improvisación musical y corporal se incitara al alumno al descubrimiento de su propio lenguaje artístico”* este elemento es sumamente importante pues como lo dije anteriormente en la etapa de adolescencia el joven busca ser visibilizado como un sujeto autónomo, que comparte sus propias ideas sobre la vida y el mundo que le rodea, el desarrollar un lenguaje artístico propio implica conocer el proceso, depende de cómo el estudiante es guiado y estimulado; un lenguaje artístico propio significa utilizar la creatividad e imaginación ya que sin creatividad no existe originalidad también está involucrado el desarrollo afectivo y el desarrollo psicomotor pues el cuerpo también toma un papel importante aquí, hemos visto que la mayoría de músicos que han desarrollado un lenguaje artístico propio tienen características que los diferencia de los demás por eso mismo se trata de algo único, los movimientos corporales, el estilo de música, la imagen del artista todo esto pertenece a uno solo, a un lenguaje artístico.

Es indispensable que durante la enseñanza musical el joven en desarrollo descubra su propio lenguaje artístico ¿Por qué? Es importante porque ayuda al incremento de la autoestima del joven, por lo general los jóvenes son los que más interés tienen en encontrar algo propio que los diferencie de los demás, esta es la etapa donde la identidad juega un papel importante y crucial pues muchos jóvenes sienten que no tienen identidad propia y esto causa un bloqueo en el desarrollo emocional y afectivo del sujeto, otros jóvenes deciden tomar identidades que aparecen en el mercado y muchas veces por esto son rechazados, vemos jóvenes convertidos en estereotipos solamente porque creen que así lograrán su objetivo; nunca han conocido una vía para encontrar la autenticidad, de que sirve a los docentes tener artistas talentosos que ejecuten su instrumento en un nivel elevado si no tienen autenticidad, si dedican su carrera musical a imitar y nunca han creado nada, el generar un camino hacia el descubrimiento de un lenguaje artístico propio es crucial; un joven seguro es un joven que sabrá tomar decisiones, que está preparado para ser un buen profesional y compañero de trabajo, muchas veces las personas inseguras tienden a atraer sentimientos negativos como la envidia, la mentira y la competencia.

8.3 Creatividad Musical

Nos advierte el peligro de la falta del desarrollo de la creatividad en un determinado modelo de educación musical reflejando que: “la enseñanza de la música ha tendido hasta hace relativamente poco

tiempo a excluir los verdaderos elementos del juego imaginativo (creación, composición e improvisación) y en su lugar se ha orientado al dominio de destrezas de ejecución y apreciación o también a escuchar música en público, siendo ambos modos propuestas imitativas por antonomasia⁵⁸

Detectar o descubrir las habilidades creativas de los alumnos, independientemente de la edad de éstos.

Descubrir y valorar el medio en el que se encuentra el aprendiz así como el continuo de música, ruidos, habla, sonidos sintéticos y silencios existentes en dicho medio y que tiene cierto carácter estático es lo que el autor define como paisaje sonoro.⁵⁹

Es importante que el docente esté capacitado para observar y conocer las habilidades de los estudiantes. Cada alumno tiene diferente modo de vida, costumbres y cultura, el docente debe conocer el ambiente en el que se encuentra el joven cuales son los sonidos que por lo general a él lo acompañan, la música que escucha en casa, como Hemsy de Gainza lo define; “paisaje sonoro”, el paisaje sonoro es todo aquello que nos rodea, el habla, los sonidos que escuchamos en casa.

El docente debe estar al tanto de todo esto para que pueda saber cómo trabajar con los jóvenes ciertamente que no con todos es igual, se debe usar un ritmo de enseñanza que sea de forma grupal y personalizada, en la forma grupal se puede utilizar varios ejercicios que son muy efectivos aplicándolos, en cuanto a la forma personal se debe trabajar ejercicios que permiten conocer las habilidades autónomas de cada joven es decir cada individuo tiene diferentes capacidades, habilidades y el maestro debe tomar esto en cuenta para poder lograr una enseñanza aún más completa como por ejemplo: utilizando ejercicios vocales simples con terceras podemos conocer diferentes características y habilidad que tiene el estudiante es decir podemos utilizar el canto como un instrumento para conocer al estudiante, no solo refiriéndome a la característica de la voz, registros agudos, graves, bajos sino a la afinación, la

58 BIANCO.D.S. Jaques-Dalcroze [en línea]: “teoría y práctica de la enseñanza musical”. Instituto Jaques-Dalcroze. Ginebra, Suiza, 2012. [Consulta: 24 de noviembre de 2013]. Disponible en: <http://typemfba.files.wordpress.com/2012/08/1-dalcroze.pdf>

59 GAINZA.H, V. (1983). La improvisación musical. Buenos Aires. Ed. Ricordi. Tomado el 24 de noviembre del 2013. De [http://www.uruguayeduca.edu.uy/Userfiles/P0001/File/La%20improvisaci%C3%B3n%20musical%20\(Violeta%20Hemsy%20de%20Gainza\).pdf](http://www.uruguayeduca.edu.uy/Userfiles/P0001/File/La%20improvisaci%C3%B3n%20musical%20(Violeta%20Hemsy%20de%20Gainza).pdf)

concentración, al ritmo, el canto es el instrumento donde más se involucra el sentir, el transmitir.

Facultad de crear, aparentemente todos contamos con esta facultad. Se podría decir que es una de las cualidades con las que todos llegamos a este mundo, pero ¿Cuántas personas las desarrollan a lo largo de su vida? ¿Y cómo lo hacen?

Aptitud para descubrir, también es una cualidad que supuestamente se nos supone a todos por añadidura, pero ¿desde dónde, quién, cuándo y cómo se nos ayuda a desarrollar esta aptitud? La curiosidad constante por las cosas que nos rodean es elemento importante para el aprendizaje de un propósito tan trascendental.

Capacidad para imaginar, ¿consideramos que en la actualidad la escuela y la sociedad favorece, utiliza y desarrolla el termino de forma adecuada? Sinceramente consideramos que no ya que nuestros intereses hacen demasiado hincapié en el sentido competitivo del término, aspecto que no consideramos oportuno en este tema, ni prácticamente en ningún otro. Entendemos que lo mejor sería fomentar y desarrollar en nuestros niños y jóvenes el arte de aprender a imaginar.⁶⁰

“La creatividad musical en las diferentes etapas del desarrollo:

Primer Periodo: Imitación

Segundo Periodo: Improvisación

Tercer Periodo: experimentación

Cuarto Periodo: Creación”.⁶¹

Las diferentes etapas de Shafer.M “El nuevo paisaje sonoro” en el comienzo la imitación toma una parte importante pues el joven que comienza a entrenarse en música muchas veces lo hace por oído, esta práctica desarrolla la

60 LAGO.P.(2006). “Educación musical: Música y creatividad, algo más que un lenguaje de expresión y comunicación”. Tomado el 10 de febrero de 2014. De <http://www.prodiemus.com/parlem/articles/0000079.pdf>

61 SCHAFFER. M. (1969).”El nuevo paisaje sonoro. Buenos Aires”. Ricordi.

concentración y la memoria musical. En cuanto a la improvisación permite el desarrollo de la creatividad, la imaginación, influye en el descubrimiento de un lenguaje artístico propio, desarrolla la habilidad de crear melodías a partir de una improvisación, genera trabajo grupal y actitud abierta hacia diferentes ideas propuestas por los demás.

La experimentación quizá la parte más crucial aunque todas son importantes y tienen un valor único, la experimentación es necesaria ya que estimula al joven sensorialmente y psicomotriz, influye en la estabilidad emocional pues en este momento el estudiante comienza a caminar independientemente del profesor, el profesor es una guía, el estudiante es el camino.

La creación es el cuarto punto por ser el resultado de todo lo anteriormente mencionado, la creación es el momento donde el joven se expresa, y se guía de varios elementos que obtuvo experimentando, conociendo, concientiza la forma, crea un lenguaje.

La creatividad ya sea como habilidad, decisión o actitud, debiera estar presente en cada uno de los elementos y situaciones educativas, desde las líneas políticas hasta la práctica formativa. Educar en la creatividad es generar un estilo de vida, podemos educar animando a crear, inventar, explorar, imaginar, etc., pero en un sentido amplio, la creatividad no es solo una forma de pensar, sino una actitud ante la vida⁶²

Como lo menciona de la Torre.S *“La creatividad no es solamente una forma de pensar, sino es una actitud ante la vida”* la creatividad no solo se relaciona al arte, pues el ser creativo es saber resolver problemas cotidianos de la vida, la creatividad se expresa en cómo resolvemos nuestros problemas.

La creatividad musical de forma específica se ve reflejada fundamentalmente en la improvisación y la composición. Sin embargo, las actividades teóricas y prácticas que se pueden relacionar con la estimulación de la capacidad creativa son muy numerosas, desde la audición, hasta la fabricación de un

62 DE LA TORRE, S. (2006). Un modelo polivalente para evaluar la creatividad. En de la Torre, S. y Violant V. (Coord y Dir.) *“Comprender y Evaluar la Creatividad vol.2: Cómo investigar y evaluar la creatividad”*. Málaga: Aljibe. Pp.181-205 y STERNBERG, R. J., y LUBART, T. I. (1995). *“Defying the crowd: Cultivating creativity in a culture of conformity”*. New York: Free Pres.

instrumento sonoro. Es decir, si consideramos la creatividad desde un punto de vista amplio, y basándonos en el enfoque del potencial, considerándola como una característica que poseen todas las personas y que se manifiesta en todos los ámbitos de la vida, podríamos hablar de la educación de la creatividad por medio de la música,⁶³

Como lo menciona Pilar.B, *“las actividades teóricas y prácticas que se pueden relacionar con la estimulación de la capacidad creativa son muy numerosas desde la audición hasta la fabricación de un instrumento sonoro.”* La creatividad debe ser enfocada desde diferentes puntos no solamente desde uno, mirándolo desde un punto más amplio, considerando que todos poseemos la facultad de crear, obtenemos una enseñanza completa e integral.

A continuación se relaciona un conjunto de pautas de interacción docente que pueden ser utilizadas para poner en práctica la creatividad en el aula.

Flexibilidad

- Proponer actividades de clasificación, seriación y agrupación desde diversos y variados criterios.
- Aceptar cualquier criterio de clasificación coherente en los ejercicios propuestos a los alumnos.
- Proponer actividades en las que utilizando diversas categorías se realicen descripciones de la realidad (características o funcionalidades).
- Proponer actividades de comparaciones entre objetos para que los alumnos establezcan semejanzas y diferencias en función de distintos criterios comparativos.
- Resaltar en las explicaciones y descripciones sobre la realidad todos los posibles calificativos, cualidades, componentes de los objetos o situaciones que lo conforman.
- Utilizar diversos medios de expresión y comunicación

63 Pilar B. Gil Frías.(2009). “Estimular la creatividad en la clase de música”. Tomado el 15 de febrero de 2014 de <http://www.creatividadysociedad.com>.

- Ofrecer opiniones en todas sus posibles perspectivas, aplicando más de una categoría de análisis.
- Proponer actividades donde se trabaje con un mismo objeto de forma diferente y variada.
- Valorar la capacidad para plantear el mayor número de criterios clasificatorios.
- Mostrar expectativas positivas hacia la capacidad de plantear diferentes criterios clasificatorios y de análisis.

Fluidez

- Establecer metas altas en cuanto al número de respuestas a conseguir animando a ir más allá
- Plantear un gran número de preguntas ante un mismo tema o problema.
- Ofrecer ejercicios, temas, preguntas y problemas abiertos que demanden un amplio número de respuestas.
- Ofrecer multitud de ejemplos, de situaciones posibles, de planteamientos controvertidos.
- Valorar la capacidad para plantear el mayor número de respuestas
- Mostrar expectativas positivas hacia la capacidad de plantear un gran número de respuestas.

Originalidad

- Proponer actividades donde los alumnos y alumnas busquen lo singular y curioso de sus respuestas. Algo que a nadie más se le va a ocurrir.
- Proponer actividades donde se estimule la imaginación, la ensoñación, la fantasía, la ciencia ficción, lo imposible.
- Trabajar sobre temas o situaciones infrecuentes y novedosas.

- Valorar la capacidad para plantear respuestas diferentes, inusuales o singulares, pero adecuadas a la demanda de la tarea.
- Mostrar expectativas positivas hacia la capacidad de plantear respuestas diferentes e inusuales.

Elaboración

- Proponer actividades en las que los objetos y realidades tienen que ser transformadas, recreadas.
- Proponer actividades de revisión de trabajos ya terminados para mejorarlos.
- Proponer actividades de elaboración detallada en las que se resalten la mayor cantidad de rasgos significativos.

Sensibilidad a la realidad

- Proponer actividades de percepción de la realidad.
- Trabajar con los sentidos: actividades de sensibilización sensorial.
- Fomentar la descripción en diferido de realidades percibidas previamente.
- Proveer de materiales de apoyo para sistematizar la percepción de la realidad y facilitar la investigación.
- Proponer actividades en las que los alumnos y alumnas cuestionen las evidencias.
- Estimular la búsqueda de aspectos positivos y negativos de la realidad para cuestionarlos.
- Proponer el descubrimiento de los elementos problemáticos a partir de situaciones conflictivas de la realidad.
- Proponer la búsqueda de aspectos positivos a las situaciones problemáticas.⁶⁴

Por medio de actividades como la improvisación musical, el ritmo y la creatividad musical que se aplican en esta propuesta metodológica la

64 *Ibíd.* P. 70

autoestima de jóvenes incrementará, permitiendo que el joven participe grupalmente y concientice de sí mismo, de su trabajo y su avance.

Utilizando la improvisación musical el joven se siente libre y con autonomía para plasmar sus ideas, gustos y estilo. La clase será tanto teórica como práctica, en la práctica utilizare el recurso rítmico generando actividades dinámicas, grupales donde cada joven propone, cada uno tiene la oportunidad de compartir; el ritmo se dirige hacia la concentración y contribuye a la memoria musical; por medio de la improvisación tanto rítmica como melódica, los jóvenes pierden su inseguridad pues la improvisación musical permite que sus ideas se liberen y que pierdan el miedo a expresarse en público, así se gana más seguridad.

La improvisación musical es un medio que podemos utilizar al momento de crear ideas musicales, canciones; el joven también experimenta cuando improvisa pues probará varias ideas, sonidos para estructurar una melodía, la experimentación es un elemento muy simbólico en la música pues existen varios sonidos, melodías que se crean a partir de estos y pueden ser infinitas.

La creatividad musical es un elemento muy importante en este proceso pues incrementa la imaginación y la percepción, de manera que el joven al momento de crear y de expresar su creación se siente seguro de sí, motivado por el resultado de su trabajo. Influye en el joven inspirándolo positivamente para que proyecte logros y metas en la vida.

Los jóvenes son los más receptivos al momento de influir en ellos, el rechazo de la familia, amigos, de los maestros hacen un joven inseguro, triste y sin metas, muchos son rechazados por sus gustos, por sus ideales, es importante inculcar en estos jóvenes la motivación, la inclusión; la creatividad musical hace que el joven se motive a seguir experimentado, al mismo tiempo se siente incluido y valorado por la sociedad.

El experimentar viene de la curiosidad, inculca en los jóvenes la búsqueda y el descubrimiento, no todos los jóvenes conocen los varios géneros y estilos de música que existen por esto la búsqueda les llevara a tener un mayor conocimiento y su criterio musical será más amplio.

La motivación por parte del profesor en clase es sumamente importante, el estudiante participará en clase, enfrentara sus nervios, sus inseguridades, el maestro deberá alentarlo para que siga trabajando.

Desarrollar la habilidad de un instrumento, por ejemplo la voz; requiere de mucha concentración, el incremento de la misma ayudará al joven no solo dentro de la música, también ayudara a su intelecto, en su vida cotidiana y después a lo largo de ella; en las relaciones de trabajo, realizar una carrera. Este instrumento permite que el joven se encuentre a sí mismo por medio de la

Universidad de Cuenca
voz, sabemos que es un instrumento que se diferencia de los demás ya que está dentro de nuestro cuerpo y permite realizar un encuentro más profundo.

La creación musical lleva al joven a un estado de catarsis donde puede expresar sus sentimientos de tristeza o alegría y lo convierte en una forma de desahogar plasmando su realidad en obras musicales. Se realizan actividades creativas basándonos en estas se dirige hacia un proceso reflexivo.

Hay que permitir que los estudiantes tengan curiosidad, pregunten, que creen y desarrollen sus propias experiencias pues si no lo hacemos, lo llevamos a formarse como un receptor pasivo de contenidos que le son entregados desde afuera, no se vuelve parte de él, es ajeno. Es importante estimular al joven no solo desde lo reflexivo, también desde la sensibilidad y la motricidad.

La improvisación es juego, producir música, formas de expresión.

La creatividad no solo nace en el oído sino de un conjunto de elementos que interactúan entre sí, desde el oído, desde la vista, el cerebro; alumno y maestro interactúan e intercambian conocimientos, ambos aprenden.

Cada joven tiene su medio, por ende tiene su música, es importante llevar al joven a que ejercite, transite, hacia una conexión sonora. Los jóvenes requieren de una enseñanza activa ya que la música es energía, mueve a masas.

Cuando los jóvenes comienzan a apoderarse de sus propias creaciones, se produce en él una sensación de empuje y realización, le sirve para confirmar su validez, capacidad y que pueden transferirse luego a otros aspectos que están débiles y con carencias.

CAPITULO IV

9. GUIA METODOLOGICA DE APLICACIÓN PARA EL DOCENTE

9.1 Estructuración y aplicación de la Guía Pedagógica propuesta en el presente trabajo de Investigación.

En jóvenes de 15 y 25 años de la ciudad de Cuenca

9.1.1 Introducción

En base a la propuesta metodológica explicada en el capítulo IV, consideré pertinente conformar un Taller de Trabajo Musical, conformado por jóvenes de entre 15 y 25 años, pertenecientes a la *Casa de la Juventud*, de la I. Municipalidad de Cuenca. Para el efecto, presenté una propuesta a las autoridades competentes, misma que fue analizada y aprobada.

El día lunes 02 de Junio comencé los talleres. En la primera sesión de trabajo solicité que se presentaran los participantes y que me contaran que los motivó a asistir y qué esperaban encontrar en este taller. La mayoría de los jóvenes me respondieron que buscan sentirse más seguros consigo mismos y con la música, algunos dijeron que querían descubrir qué es lo que les hacía falta para llegar a ser personajes artísticos y quitarse el miedo escénico.

Después expliqué que es lo que se necesita para poder desarrollarse como músicos, ya que a la mayoría le gusta la música y está atraída por ella.

A continuación detallo la metodología conceptualizada y puesta en práctica en sus diversas fases:

EJERCICIO 1. INICIACIÓN AL RITMO

Ver anexo en video Lunes 02 de Junio 2014 (1), minuto 9:17 – 14:09

Comenzamos con un ejercicio rítmico, los jóvenes se ubican en dos filas en el espacio; interpreté una melodía creada por mí en el piano y les pedí que vayan moviéndose al ritmo de la música y que se imaginaran el sonido. Al principio marchan al ritmo de la música con sus pies, relacionando así la marcha con la figura “negra”, las partes más lentas con la blanca y las pisadas rápidas con las corcheas.

OBJETIVO: Los jóvenes sentirán la rítmica y se van relacionando con las figuras rítmicas

RESULTADO: Aún se sienten tímidos y están un poco tensos, poco a poco comienzan a soltarse; de hecho es primera clase y recién comienzan a explorar.

EJERCICIO 2. SENTIR EL RITMO

Ver anexo video lunes 02 de junio del 2014 (2) sentir el ritmo, minuto 0:22- 8:25

Utilizando una melodía rítmica de un artista que utiliza su boca para hacer varios sonidos y crea armonías, los jóvenes deben seguir el ritmo con sus pies o palmas, dedos. Después de un momento de hacerlo con sus pies utilizaron palmas y pies. Después regresamos a pies, íbamos cambiando a castaño con dedos, palmadas en las rodillas después de eso cambio el ritmo y fui a una canción diferente, luego utilicé un ritmo más rápido tomando una canción del género *trance*⁶⁵ que es normal que el ritmo vaya aumentando y disminuyendo.

OBJETIVO: Controlar e desinhibir el movimiento, trabajar con canciones con las que los jóvenes se relacionan; por ejemplo con el género *trance* dentro de la música electrónica

RESULTADO: Los jóvenes iban sintiendo el ritmo y trataban de llevar el pulso con sus pies; al principio estaban inseguros de explorar, no se movían del lugar en donde estaban, cuando yo les di un ejemplo, enseguida se soltaron tomaron impulso y comenzaron a utilizar más el espacio. Al cambiar el ritmo de la canción trataron de incorporarse al pulso del nuevo ritmo y lo hicieron con pies, después palmas, rodillas; poco a poco iban incorporándose al nuevo ritmo. Al momento de cambiar a un ritmo más rápido y del género *trance* se familiarizaron rápidamente, su cuerpo reaccionó y comenzó a ir más lento; acorde al ritmo *trance* que va aumentando y disminuyendo, utilizando dedos, palmas y pies. Con esta última canción se notó que les gustó mucho e incluso comenzaron a bailar al ritmo de la música a mover su cabeza, cuello.

EJERCICIO 3. EXPERIMENTAR CÓMO EL CUERPO SE INVOLUCRA CON EL RITMO

Ver anexo video lunes 02 de Junio del 2014 (2) sentir el ritmo, minuto

9:14 – 12:35

Realizamos con una melodía que yo creé, mientras yo ejecutaba la melodía los jóvenes ponían al sonido un movimiento en su cuerpo, Después les indiqué que el primer movimiento lo pongan en sus brazos, después pusieron el segundo movimiento; algunos en su cabeza, otros en sus pies, pues quería que se soltaran y pusieran por su propia cuenta una idea.

OBJETIVO: Comenzar a sentir el ritmo en nuestro cuerpo, coordinar.

RESULTADO: Al principio se quedaron parados sin saber qué hacer mientras yo iba indicándoles que pongan ese movimiento en sus brazos, en sus piernas;

65 Género musical perteneciente a la música electrónica

les decía que se dispersen en el espacio, que no estén estáticos en un solo lugar; comenzaban a moverse y a poner el movimiento en sus pies, la mayoría.

EJERCICIO 4. EXPERIMENTAR Y SENTIR LA FIGURACIÓN RÍTMICA BÁSICA “CORCHEA”, “NEGRA”, “BLANCA”

Ver anexo video lunes 02 de Junio del 2014 (2) sentir el ritmo, minuto 15:00-16:06

Hicimos tres filas, mientras yo llevaba el pulso en el piano, la primera fila lo llevaba con palmas, la segunda con pies y la tercera con rodillas, yo aceleraba el pulso y ellos lo seguían sin que yo dé indicaciones como al principio. El pulso decrecía y crecía, usando las figuraciones básicas como negra, blanca, corchea Después la primera fila utilizó pies la segunda también, la tercera fila rodillas, poco a poco van sintiendo el ritmo, fila dos palmas, fila tres pies, después todas las filas palmas y por ultimo todos zapateo y rodillas.

OBJETIVO: Ir reconociendo las figuras rítmicas, sentir el pulso

RESULTADO: Dejaron que su percepción rítmica los guíe, ya que en un momento dejé de darles el pulso, permitieron que la música les diga qué hacer, conforme el ejercicio iba avanzando los jóvenes iban sintiendo el ritmo.

EJERCICIO 5. DEMOSTRACIÓN POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES

Ver anexo video lunes 02 de Junio del 2014 (3), minuto 0:00 – 3:48

Después dejé que ellos me enseñaran lo que saben hacer, ya sea con un instrumento o su voz.

OBJETIVO: Lograr que el grupo se relacione y comiencen a perder el miedo escénico.

RESULTADO: Los jóvenes dieron el primer paso mostrándose ante sus compañeros; en medio de aplausos se sintieron más a gusto, el grupo empezó a relacionarse.

EJERCICIO 6. INICIACIÓN A LA RELAJACION MENTAL Y CORPORAL.

Ver anexo video lunes 02 de Junio del 2014 (4), minuto 0:00 - 20

Realizamos un ejercicio de relajación con sonidos suaves, alrededor de 20 minutos.

OBJETIVO: Mejorar la concentración y activar la percepción

El día 04 de Junio del 2014 hice un pequeño recordatorio del ejercicio en que los jóvenes se ubicaban en filas, yo ejecutaba una melodía inédita, los jóvenes marchaban al ritmo de lo que yo ejecutaba y de nuevo íbamos relacionando la marcha con la figuración “negra”, después para las acciones lentas “blanca” y para las acciones rápidas corcheas.

EJERCICIO 7. POLIRRITMIA SENCILLA.

Ver anexo video Miércoles 04 de Junio del 2014 (4), (5),(6)

Paulatinamente fuimos avanzando y realizamos una polirritmia sencilla. Al momento de realizar la polirritmia yo fui llevando el pulso, contando los tiempos; la polirritmia se encuentra en un compás de 2/4, utilicé el fonema ta para poder guiar mejor a los jóvenes y que recuerden el ritmo con palabras, las palabras; hacen que el ritmo sea más fácil de recordar, se forman en grupos de tres y de cuatro personas. Como el grupo estaba dividido en tres, el primer grupo tenía la figuración “más compleja” pues era una combinación de negras, corcheas y silencios de negra; mientras que el segundo solo tenía silencio de negra y corcheas, el tercer grupo lleva el pulso, una línea de bajo que hacía que los demás se guíen en el compás, es decir tenía, solo negras y unos poco silencios de negra.

OBJETIVO: Estimular, desarrollar la concentración, trabajar en equipo creando un ambiente de compañerismo.

RESULTADO: Poniendo ya en escena la polirritmia se logró un resultado muy bueno; casi todos estuvieron a ritmo, a excepción de unos pocos que se quedaron. En este espacio el joven experimentó y poco a poco se fue soltando, fue una actividad muy divertida y pude observar que existen jóvenes con más afinidad rítmica que otros. Esta práctica también hizo que se relacionen entre sí, que el trabajo grupal entable una relación de compañerismo y entre ellos se ayuden. Los jóvenes que están perdidos en el ritmo son guiados por sus compañeros que están seguros ya del ritmo que tienen que percutir, los jóvenes se entusiasmaron tanto, al punto de querer seguir repasando para no fallar al momento de poner en escena el ejercicio de polirritmia.

EJERCICIO 8. BUSCAR LAS NOTAS MUSICALES DE LA ESCALA DE DO MAYOR RELACIONANDO CON LAS PARTES DEL CUERPO.

Ver anexo video lunes 09 de Junio del 2014 (4) minuto 4:28 – 7:13, Miércoles 04 de Junio del 2014 (8), minuto 8:54 – 10:40

Trabajando con lo que Orff propone en cuanto a la parte vocal, antes de comenzar con los ejercicios vocales de manera ascendente y descendente comencé aplicando la herramienta que Orff propone para buscar las notas musicales en las diferentes partes del cuerpo; es decir, el Do grave se encuentra en la parte baja del vientre y asciende en su ubicación conforme sube la altura del sonido. Utilizando la escala de Do mayor íbamos buscando las notas en el cuerpo, así los jóvenes podían pasar a hacer los ejercicios vocales, les di un tiempo para que practicáramos las notas y para que se guíen con su memoria y su oído. Después ya podían poner en práctica los ejercicios vocales utilizando el fonema m.

OBJETIVO: Relacionarse con los sonidos de la escala musical de DO mayor, percibir el sonido y buscar la afinación por medio de la referencia dinámica ascendente y descendente.

REFERENCIAS: Al momento de buscar las notas los jóvenes, sumamente concentrados, trataban de buscar el sonido correcto, comenzaron muy afinados y al momento de subir perdieron la afinación; todos se rieron de sí mismos al momento de equivocarse y pude observar que se diviertan. Mientras íbamos ascendiendo, utilizando el fonema m, el joven comenzaba a sentirse inseguro de la nota pero yo le decía que confíe que sí puede, al pararse frente a sus compañeros hizo que se suelte y se sintió más seguro por dar el primer paso, cuando comenzó a concentrarse el joven fue perdiendo el miedo y afinó.

Utilizando el fonema mi los jóvenes pasaban adelante; había un joven que afinaba pero como no se sentía seguro paraba y pensaba que ya se había equivocado; me acerque a él y le dije que se relajara, hice que mueva sus brazos ya que vi que sus manos temblaban de lo tenso que estaba. Cuando soltó sus brazos se relajó un poco y seguimos con el ejercicio. Cuando el ejercicio funcionaba se sentían felices con el resultado. Tuve un momento donde una joven no quería pasar a hacer los ejercicios tenía: nervios, yo la incentivé para que pasara al frente e hiciera el ejercicio, los compañeros le alentaban para que se animase a pasar, así que pasó al frente y realizó el ejercicio muy bien, algunos jóvenes lo hacían de memoria y por imitación pero lo importante es que se suelten y vayan trabajando su percepción auditiva.

Para algunos jóvenes aún les era difícil afinar y dar la nota que yo les pedía, interiorizando la nota; de esta manera lograban afinar.

EJERCICIO 9. DESARROLLO DE LA IMAGINACIÓN

Ver anexo video, viernes 06 de Junio del 2014 (1)

El viernes 06 de junio del 2014 comencé el taller reproduciendo un audio de Erik Satie para que los jóvenes conozcan de este compositor, les pregunte qué es lo que sintieron o imaginaron con esta obra.

OBJETIVOS: Distinguir diferentes manifestaciones musicales, incluyendo la música académica, permitir la relajación y desarrollar la imaginación.

RESULTADO: Me pareció que este audio serviría mucho para que los jóvenes comiencen a desarrollar su percepción y su gusto musical, que se interesen también por las formas clásicas; además la melodía se da para que los jóvenes puedan relajarse por medio del sonido, me respondieron lo siguiente: la música me trajo recuerdos de mi vida, me imaginé que estaba en un circo, me veía jugando con una pelota. Se sintieron relajados y permitieron que su percepción los lleve a imaginar situaciones, ambientes a recordar.

EJERCICIO 10. LA IMPORTANCIA DE TRANSMITIR CON LA MÚSICA

Ver anexo video, viernes 06 de Junio del 2014, (2)

El ejercicio se basa en entablar un ambiente de conversación y análisis sobre la importancia de las letras y de lo que la música quiere transmitir; mientras analizaban yo les explicaba que se necesita tener algo más que una buena voz, que una buena técnica o ser virtuoso para llegar con la música, lo que se necesita es sentir la música con todo el cuerpo, tener estilo propio y sobre todo actitud.

OBJETIVO: Crear un ambiente de análisis y de intercambio entre profesor y estudiante.

RESULTADO: La mayoría estaba de acuerdo en que la música no solamente debe enfocarse en lo comercial, sus respuestas fueron: que la música no debe ser una copia de otra, que las letras de las canciones deben decir algo más que solo hablar de amor y de desengaño, que hable de cosas sociales, de la naturaleza, que la música transmita sentimientos positivos y sobre todo, que sea original.

Hablaron sobre sus gustos musicales y se sentían emocionados mencionando a su artista favorito.

EJERCICIO 11. ENTRENAMIENTO DE RITMO; CORCHEAS Y NEGRAS

Ver anexo video, viernes 06 de Junio del 2014, (3)

Con lo que Kodaly menciona sobre el uso del folklore trabaje con la estructura rítmica del San Juanito para que los jóvenes se relacionen con la música ecuatoriana, aprendan la figuración rítmica corchea, negra.

Mientras yo ejecutaba las corcheas y negras desde un teclado los jóvenes estaban parados y percutían al comienzo solo con palmas, después alternando palmas para las negras y las corcheas en los pies.

OBJETIVO: Amplían su conocimiento musical y aprenden el ritmo en las figuraciones corchea, negra.

RESULTADO: La figuración tiene corcheas y negras; hicieron el ejercicio con palmas por imitación al principio, yo iba guiándoles utilizando la palabra ta para que sea más fácil recordar el ritmo, después utilizamos palmas para las negras y corcheas en los pies para así combinar manos y pies, la mayoría de los jóvenes no reconoció este ritmo; cuando les dije que pertenecía al san Juanito se quedaron sorprendidos; es importante que lo hayan sentido en su cuerpo y se relacionen con él.

EJERCICIO 12. RELACIÓN RITMO - LENGUAJE

Ver anexo video, viernes 06 de Junio del 2014, (3) y (4) minuto 14:16 - 23

Trabajando con Orff y la relación del ritmo – lenguaje los jóvenes hicieron una frase y le pusieron ritmo, una vez listos cada uno lo expuso frente al grupo, utilizando las frases con las estructuras rítmicas inéditas realizamos el ejercicio donde los patrones rítmicos se iban adicionando, escuchamos la primera estructura, después todos la imitábamos y así sucesivamente con las demás estructuras después utilizamos la letra con el ritmo para que sea mucho más fácil recordar. Con las frases se vuelve más sencillo de esta manera el ejercicio fue efectivo.

OBJETIVO: utilizar las palabras como un medio para ejercitar el ritmo y entrenar en la construcción de letras para una canción, iniciando la improvisación.

RESULTADO: Se divirtieron mucho con la actividad y disfrutaron de ella, los jóvenes se concentraban y escuchaban a los compañeros para poder lograr las estructuras rítmicas, se desarrolló un ambiente de compañerismo, buen equipo de trabajo. Al momento de escribir las frases eran muy creativos, se dieron cuenta que así se puede ir desarrollando una letra para una canción.

EJERCICIO 13. LLEVANDO EL PULSO, FAMILIARIDAD CON LAS BAQUETAS- INSTRUMENTO

Ver anexo video, lunes 09 de Junio del 2014, (1)

Lunes 09 de Junio del 2014: El día lunes trabajamos con una dinámica de ritmo utilizando globos inflados y baquetas o palillos largos de madera; utilice una canción de rock pop muy conocida que les gusta mucho a los jóvenes ellos iban llevando el pulso y percutían con las baquetas sobre los globos inflados.

OBJETIVO: Lograr que por medio de la percusión y el rebote, los jóvenes lleven el ritmo de la canción, trabaja en su desarrollo rítmico y de coordinación, desarrollar una posición corporal buena.

RESULTADO: Al principio no estaban seguros del ritmo mientras yo iba indicándoles que escuchen la guitarra, el bajo y los instrumentos que estaban en la canción. Poco a poco se incorporaron al ritmo hasta lograr algo uniforme, sentían el ritmo tratando de coordinar y alternar de derecha a izquierda. Sumamente concentrados disfrutaron del ejercicio ya que la mayoría se relacionó con la canción, algunos/a la cantaban.

EJERCICIO 14. PERCUTIENDO UNA ESTRUCTURA RITMICA CON GLOBOS Y BAQUETAS

Ver anexo video, lunes 09 de Junio del 2014, (2), (3)

Trabajamos con una estructura rítmica en la cual cada uno hacia una rítmica diferente pero siempre en la figuración corchea, negra, silencio de negra y blanca, de la misma manera con los globos inflados utilizando la imitación, yo

guiándoles con la silaba ta en este caso para que recordaran, solamente corcheas, negras, blancas y silencio de negra, en un compás de 3/4

OBJETIVO: Mejorar la memoria rítmica, reconocer la figuración rítmica

RESULTADO: Al principio yo estaba llevando el compás, después dejé que ellos lleven el ritmo, lo hice para que vayan acoplándose al tempo; trabajando en estos ejercicios la memoria rítmica de los jóvenes va desarrollándose.

Yo iba llevando el ritmo hasta que se fueron acoplando, después lo hicieron y pude analizar que algunos tenían más facilidad con el ritmo que otros, sobre todo siempre he recalcado que esto es un entrenamiento para que poco a poco vayan mejorando.

EJERCICIO 15. ENTONACIÓN

Para mejorar su percepción auditiva y entonar, utilizando el cuerpo y la mano que asciende mientras las notas también; en el abdomen que sería Do, ascendiendo al ombligo tenemos re, en el pecho esta mi, fa está en la garganta, sol en la boca la en la nariz y si en la frente. El sistema es que al ascender automáticamente los jóvenes reconocen que el Do es una la primer nota grave por el hecho de que empieza en la parte más baja y paulatinamente va subiendo la mano, se tiende a relacionar el sonido agudo con parte de arriba.

OBJETIVO: Interiorizar los sonidos de la escala de Do mayor y trabajar en la entonación de los mismos.

RESULTADO: Como ya habíamos trabajado antes con este ejercicio los jóvenes estaban más seguros al momento de encontrar los sonidos, cuando ascendían comenzaron a tener un poco de dificultad en la octava. Algunos sonidos ya estaban registrados en su memoria y los pudieron recordar.

EJERCICIO 16. MOVIMIENTO CON GLOBOS

Ver anexo video, lunes 09 de Junio del 2014, (6) minuto 1:48- 4:14

Utilizando un prelude de Chopin y una obra de una rítmica más rápida para variar; realizamos una dinámica con los globos inflados esto para que los jóvenes vayan sintiendo la música, la dinámica, la rítmica; con el globo en sus manos lo sostenían de un lado y del otro mientras se movían en el espacio en parejas, el un joven le guiaba al otro y después viceversa.

OBJETIVO: Sentir la dinámica suave, lenta, rápida y dejarse guiar por el compañero

RESULTADO: Al principio los jóvenes estaban sin moverse y tímidos pero cuando yo les di un ejemplo realizando el ejercicio con una estudiante, se desprendieron y se soltaron mucho más; tuve la oportunidad de observar cómo

Universidad de Cuenca
iban soltando y experimentando nuevas cosas; moviendo su cuerpo y encontrando diferentes movimientos a la vez de que se divertían. Después cambiamos de obra utilizando algo más rápido en cuestión rítmica y terminaron todos soltándose. Se podía ver como el uno le guía al otro.

EJERCICIO 17. INICIACIÓN A LA IMPROVISACIÓN

Mientras yo voy tocando melodías diferentes en el piano sirven de base para que los jóvenes puedan improvisar y usen esta melodía como una guía para que la improvisación se pueda dar. Esta es la primera vez que están en una situación como está; en parejas parados uno frente a otro comienzan a reproducir sonidos con su voz, es importante que los sonidos que improvisaron sean libres y no regidos a ninguna regla, el profesor da una pauta, un ejemplo y sobre todo es parte del momento también incentiva a los jóvenes a que imaginen, improvisen sonidos con su voz.

OBJETIVO: Familiarizarse con la improvisación y ayuda a trabajar en el miedo escénico

RESULTADO: Al principio no saben cómo empezar mientras sacaban su voz, yo di ejemplos y motivándolos poco a poco se fueron sintiendo más cómodos y relajados, lograron sacar algunos sonidos; se escuchaban sonidos dispersos por el espacio y los jóvenes se concentraban para escucharse a sí mismos y a sus compañeros.

EJERCICIO 18. ENTRENAMIENTO AUDITIVO

Ver anexo video, Miércoles 11 de Junio, (1)

Miércoles 11 de Junio del 2014: Trabajamos en el entrenamiento auditivo utilizando intervalos de tercera mayor, quinta y octava. Ascendente y descendente, los jóvenes fueron interiorizando y buscando el sonido en las partes de su cuerpo conforme la mano sube y va ubicándose aplicando el mismo ejercicio que ya habíamos realizado anteriormente también yo fui ayudándoles con los intervalos desde el teclado dándoles las notas para que vayan desarrollando su memoria musical, Utilicé una estructura melódica inédita, de 3/4 con intervalos de tercera, quinta y octava, sonidos cercanos. En las partes complicadas de recordar les pusimos palabras para que sea más fácil recordar la melodía, pensemos que los jóvenes no leen notas aún.

OBJETIVO: Desarrollo de la percepción auditiva

RESULTADO: Poco a poco buscando la nota lograron afinar en ciertas partes, es importante hacerle saber al joven estudiante que el trabajo musical es un trabajo largo de entrenamiento.

EJERCICIO 19. EL ECO

Ver anexo video, Miércoles 11 de Junio del 2014, (2)

Después trabajamos con el eco⁶⁶ para que los jóvenes experimenten por medio de la imitación, lo trabajamos con palmas rítmicamente, primero dos jóvenes fueron al frente para mostrarles a los demás como se hacía yo les guiaba después de eso todos en parejas trabajando con el eco, en un ejercicio rítmico de eco inédito en 4/4.

OBJETIVO: Experimentar el eco con figuras rítmicas

RESULTADO: Yo les di una pauta para que ellos imitaran, recordaran; primero un compás después adicionando los demás solamente eran 4 compases ya que el ejercicio no debe ser tan largo para no crear confusión, recordemos que los jóvenes solo utilizan su memoria y el oído para imitar ya que aún no pueden leer las estructuras rítmicas, durante el ejercicio se divertían y los demás muy atentos observaban a sus compañeros, los jóvenes que estaban al frente se concentraron para poder realizar este ejercicio permitiendo que su capacidad de concentración les ayude a recordar la rítmica. Después realizaron todo el ejercicio así que para lograr el eco tenían que estar muy atentos a lo que hacía su compañero, puede observar que uno de los estudiantes recordó la estructura completa mientras los otros olvidaron el último compás, él recordó y pudo llevar a los demás.

EJERCICIO 20. DESPERTANDO LA CREATIVIDAD Y LA IMAGINACIÓN

Ver anexo hojas amarillas escritas por los jóvenes

Desde un sintetizador yo ejecuto melodías diferentes utilizando varios instrumentos y sonidos que pertenecen al banco de sonidos del teclado, indico a los jóvenes que se sienten, que escuchen estas melodías, se concentren y que después en una hoja describieran lo que sintieron, ¿qué le trajo a su mente? ¿Sensaciones y emociones? Este tipo de entrenamiento desarrolla la imaginación y hace que los jóvenes logren desligarse o sacar sentimientos negativos, el hecho de aceptar y de sentir estas emociones negativas o recuerdos tristes permite que se abra una oportunidad para que puedan ir dejándolas atrás, es el primer paso para superar estas situaciones difíciles en las que se encuentran o se encontraron en algún momento.

Las melodías que ejecuté en el teclado eran melodías diversas, algunas campanas, marimba, órgano.

OBJETIVO: Lograr que los jóvenes despierten su imaginación así la creatividad aflora, conseguir que los miedos, traumas u otros sentimientos negativos salgan.

RESULTADO: La mayoría se transportó a diferentes ambientes algunos con los sonidos de la marimba lo relacionaron con África, otro joven se imaginó a un

66 Según Orff el eco es la repetición del fragmento inmediatamente anterior

niño jugando, por los sonidos agudos y picados se imaginó personas pequeñas saltando, sensaciones de miedo, sensación de lucha y de pelea, abejas persiguiéndolos y con el sonido más suave van imaginando situaciones relajantes, nerviosismo, recuerdos de la infancia.

Cuando las melodías y el ritmo cambiaba recordaban a su abuelo que tocaba el bandoneón; recuerdos de su pasado y cuando la melodía se volvía más alegre recordando la playa y otros escenarios felices. Los jóvenes son muy creativos y se imaginaron escenas y hasta historias completas a partir de los sonidos que reproducía en el teclado.

EJERCICIO 21. AUDICIONES DE MÚSICA POPULAR

Viernes 13 de Junio del 2014: Es importante que el maestro lleve a clase música y pueda hacer que los jóvenes escuchen las diferentes propuestas que existen, esto es necesario para que el joven vaya desarrollando una crítica musical, así podrá crear y nutrirse de más conocimientos para que no se quede solo en lo que a él le gusta sino que pueda abrir su mente a otras músicas, a otras expresiones artísticas. El escuchar diferentes propuestas musicales ayuda a que el joven analice y tenga un amplio conocimiento sobre estilos musicales, permite que se relacionen con el personaje artístico, ya que la música que escuchamos son propuestas de música popular que han creado todo un estilo e incluso un género musical y que perduren ante el tiempo. Me permití hacer comparaciones entre estilos, primero haciéndoles escuchar los creadores de tal estilo después las propuestas que nacieron de ese estilo es decir las “copias” así los jóvenes van diferenciando entre lo original y la copia.

OBJETIVO: Desarrollar una crítica musical, diferenciar entre lo original y la copia.

RESULTADO: Los jóvenes se sintieron muy atraídos por la música que les hice escuchar, se concentraron mucho para poder escucharla y estaban atentos a todo lo que pasaba durante las canciones, después les pregunté que pensaban sobre estas canciones que acabaron de escuchar, cual propuesta les gustó más, les comenté lo importante que es ser original y todos estaban de acuerdo ya que al momento de preguntarles sobre qué propuesta les atrajo más todos efectivamente mencionaron las propuestas que habían creado tal género.

EJERCICIO 22. TRABAJANDO CON EL CUERPO, PERCUSIÓN CORPORAL

Ver anexo video, viernes 13 de Junio del 2014 (1), (2), (3), (4)

Realizamos una dinámica utilizando un ejercicio rítmico inédito con castaño de dedos, pies y palmas en rodillas, manos con palmas, en un compás de 4/4, así los jóvenes podían coordinar y poner la figuración rítmica en las partes de su cuerpo, ayudándoles con el fonema ta, pa, los guiaba para que se ubicaran y

sepan dónde iban las figuraciones de todas maneras poco a poco ya distinguían las negras, las corcheas.

Primero la hacíamos solamente dos compases para que vayan recordando el ritmo, mientras yo contando el compás. Cuando ya estaban listos para ir solos fuimos añadiendo más compases.

OBJETIVO: Descubrir las posibilidades sonoras del propio cuerpo

RESULTADO: Pude ver que después del entrenamiento que hemos ido haciendo la rítmica está mejorando, existen jóvenes más aptos para el ritmo, al momento de percutir están más seguros que otras veces, la mayoría ya distingue entre silencio de negra, la corchea y otras figuraciones rítmicas simples.

EJERCICIO 22. ESTIRAR EL CUERPO

Ver anexo video y foto estiramiento, lunes 16 de junio del 2014, (1)

Lunes 16 de Junio del 2014: Hoy comenzamos con estiramiento de las partes del cuerpo, cuellos, brazos, manos, dedos, hombros, es muy importante que el joven realice estas actividades para que mantenga su cuerpo activo, esto le permite estar despierto y con energía aparte de que relaja antes de hacer la clase de música.

Vemos que la música está ligada a la parte escénica, por eso en las cátedras de música siempre se incluyen materias como expresión corporal; está es una manera de preparar el cuerpo de los jóvenes para que puedan estar en escena sin nervios.

OBJETIVO: Lograr que el cuerpo se relaje y esté activo, controlar la respiración

RESULTADO: A medida que estiran sus músculos su cuerpo comienza a relajarse, aumenta la energía y los músculos se tonifican, mientras estiraban sus brazos, manos y dedos les indicaba que imaginen como si fuesen a tocar la mano de la persona que está al frente, uno de los jóvenes imaginó que se iba a caer desde una parte alta, yo les decía que imaginar es tener creatividad.

EJERCICIO 23. SONIDOS DEL ORIGEN, RELAJACIÓN A BASE DE SONIDOS TIBETANOS

Ver anexo video, lunes 16 de junio del 2014, (2), (3), (4)

Utilizando los sonidos tibetanos realicé una relajación donde los jóvenes se ubicaban en el espacio acostados en el piso boca arriba, yo hablaba tratando de llevarlos a la relajación, les decía que buscaran un color para el sonido que está reproduciéndose, exploren su cuerpo y su respiración. Relación sonido cuerpo trabaja concentración e imaginación.

OBJETIVO: Controlar y sentir la respiración, encontrarse con uno mismo

RESULTADO: Por ser primera vez que utilice estos sonidos fue muy novedoso y curioso para los jóvenes ya que nunca habían escuchado este tipo de sonoridad, sabemos que los sonidos tibetanos se basan en frecuencias de armónicos que permiten la relajación y la fluidez de la energía, indicándoles que se imaginaran un color, que sintieran por donde entra el sonido, al finalizar la relajación la mayoría vio un color, sintieron como entró la energía y el sonido por diferentes partes de su cuerpo, hubo mucha relajación

Hice preguntas sobre cuál fue su experiencia, se imaginaron estar en las montañas en lo más alto, sintieron colores y sensaciones como sentir que la sangre recorre el cuerpo por eso lo relacionó con el color rojo, un joven dijo: sentía que la energía entraba por el cuerpo, las ondas de los sonidos. Había dos jóvenes que coincidieron con los colores al momento de la relajación, se olvidaron de sus problemas también el sonido entraba por sus ojos, de manera visual.

EJERCICIO 24. IMPROVISACIÓN

Ver anexo video, lunes 16 de junio del 2014, (5), (6), (7)

Ahora comenzamos con la improvisación; poco a poco los jóvenes han tenido la oportunidad de trabajar en la improvisar ahora usamos instrumentos como la guitarra y el teclado,

Yo comienzo a improvisar en la guitarra, en compañía de un joven, creando un tipo de colchón armónico sobre el cual poder improvisar, él joven que iba al teclado trataba de improvisar poniendo unos sonidos a la melodía, los demás jóvenes escuchaban y miraban la improvisación, el profesor pide que todos improvisen, vamos a ir adhiriendo los instrumentos.

Permití que el joven se sienta libre de improvisar lo que desee sin regímenes a reglas o técnicas de improvisación simplemente improvisar.

OBJETIVO: Conseguir que los jóvenes improvisen libremente y se suelten, permitiendo desarrollar su creatividad.

RESULTADO: Al principio todos estaban algo tímidos, uno de los jóvenes se decidió y se puso en el teclado, comenzó a improvisar diferentes sonidos, jugando un poco con el teclado para ver que podría salir a diferencia de los demás que se quedaron sentados, aún estaban tímidos y no se “arriesgaban” a hacerlo; yo fui a la guitarra e improvisamos unas melodías con el joven que estaba al piano mientras los demás aún estaban recelosos, después al verme tocar la guitarra uno de los jóvenes se paró y me dijo que quería improvisar en la guitarra, con la base que el joven creo en el teclado, el joven que iba en la guitarra utilizó como guía la melodía que yo estaba ejecutando anteriormente y

Universidad de Cuenca

de esta manera crearon una melodía donde el teclado trabaja como si fuera un bajo y la guitarra como el instrumento principal, después mientras van improvisando comenzó a salir una melodía, se veía como el inicio para construir una canción y esa era la idea, que los jóvenes puedan crear sus obras, el joven en la guitarra tiene un poco de conocimientos de acordes y notas y se guió por las notas que hacia el teclado para buscar un tono acorde.

Poco a poco mientras improvisaban, se soltaban cada vez más y los demás también sentían ganas de experimentar la improvisación, disfrutando también.

Logrando tener una especie de colchón armónico para poder trabajar una canción.

EJERCICIO 25. RELACIONÁNDONOS CON EL PAISAJE SONORO

Ver anexo foto círculo de energía

Entablé un espacio de conversación sobre el paisaje sonoro de cada uno, les pedí que saliéramos al patio en una área verde, nos sentemos, escuchemos todos los sonidos o la mayoría de sonidos que hay a nuestro alrededor, vayamos pensando en cuál es su paisaje sonoro; les expliqué que el paisaje sonoro es todo lo que nos rodea pero existen diferentes ya que esto depende de las diferentes vivencias, experiencias y vida cotidiana de cada joven, así cada uno me iba explicando y me iba contando de que se trataba su paisaje sonoro.

OBJETIVO: Analizar el paisaje sonoro perteneciente a cada uno de los participantes para poder utilizar esto como una de las herramientas para componer.

RESULTADO: Algunos estaban muy cercanos a la naturaleza pues viven en un ambiente natural, otros en edificios, espacios más pequeños y cerrados incluso donde entra mucho ruido, algunos reconocían el tráfico como su paisaje sonoro, otros tienen mascotas y lo que reconocían de su paisaje sonoro era el ladrido, es importante que los jóvenes concienticen y analicen sobre el paisaje sonoro pues esta es una de las mayores influencias al momento de componer ya que el paisaje sonoro está presente durante toda nuestra vida, es parte de nosotros y también nos caracteriza.

EJERCICIO 26. ESCUCHA DE SONIDOS “NO CONVENCIONALES”

Miércoles 18 de Junio del 2014: Comenzamos la clase con la escucha de sonidos “no convencionales” como son obras electroacústicas, minimalistas e industriales esto para que los jóvenes sepan que la música puede ser hecha de

diferentes maneras no solamente tiene que ser algo melódico o rítmico, que sepan que lo ruidoso y lo abstracto también es música.

OBJETIVO: Conocer diferentes expresiones musicales desde lo abstracto hasta lo convencional, melódico y conocer cómo influye el paisaje sonoro en las propuestas musicales.

RESULTADO: Los jóvenes se quedaron muy satisfechos con esta actividad, llamó mucho la atención, mientras escuchábamos la propuesta yo les iba explicando de que se trataban y el porqué de las mismas como es el ejemplo de la música industrial que nace en una Europa monopolizada, llena de fábricas e industrias; en la música industrial se suele utilizar mucho los sonidos que asemejan a las máquinas trabajando, gente taladrando, martillando en acero, por esta razón les expliqué por qué el paisaje sonoro se involucra de una forma directa, lo mismo con la música electroacústica como es el caso de Mesías Maiguashca con su obra que se desarrolla en el mercado central de Quito, los gritos de los cerdos que están en el camal, las personas que venden la fruta, todo esto mezclado con los sonidos abstractos. Esta obra les pareció muy curiosa e incluso algunos jóvenes preguntaron si se podía encontrar más música de este compositor y en dónde.

EJERCICIO 27. UTILIZANDO LOS PROGRAMAS DIGITALES “REASON” EXPLORAN DIFERENTES RITMOS

Ver anexo Miércoles 18 de Junio del 2014, (1)

Trabajamos con una grabación que yo realicé en el programa *reason* utilizando un bombo electrónico perteneciente del ritmo *trance* en un compás de 4/4, es una secuencia de bombo que se repite, los jóvenes se mueven en el espacio y mientras el bombo suena ellos improvisan varios ritmos con palmas, manos y pies, siguiendo el compás que está dando el bombo, así los jóvenes van poniendo en práctica la improvisación y la experimentan con todo su cuerpo, yo voy guiándoles y pidiéndoles que se inventaran otros ritmos diferentes a lo que está sonando, mientras voy dándoles ánimos y ejemplos van tomando más seguridad y el pulso es más preciso. Les decía que exploren ritmos.

OBJETIVO: Poner en práctica la improvisación y experimentarla con todo su cuerpo

RESULTADO: Se puede ver cómo trabajan su concentración, su cuerpo está en constante movimiento. Inclusive algunos lo hicieron con la boca, mientras les indico que utilicen su imaginación comienzan a tomar más impulso y se divierten mucho con esta actividad, eso indica que se están soltando y que su cuerpo está en acción y relajándose a la vez.

EJERCICIO 28. DÁNDOLE SENTIDO A LA IMPROVISACIÓN QUE TRABAJAMOS CON EL TECLADO Y GUITARRA

Ver anexo Miercoles 18 de Junio del 2014, (2)

Recordando la improvisación de la clase anterior le incorporamos ya una armónica, ya teníamos la estructura, solamente faltaba ordenarla. Hasta el momento teníamos una estructura armada de teclado, guitarra y armónica. Poco a poco íbamos creando lo que daría como resultado una canción.

OBJETIVO: Lograr que la improvisación no solamente se quede como tal sino trabajar en ella estructurándola como una melodía para crear una canción.

RESULTADO: Uno de los jóvenes que llevo a clase una armónica al principio no quería improvisar tenia nervios pero yo le lleve a que se enfrente a ellos, le dije que improvisara algo en la armónica poco a poco se fue soltando y resultó ser que la ejecuta muy bien.

Algo que les recalca es que se sumerjan en el sonido que se introduzcan en él para que por medio de esto puedan ir creando la estructura. Indicaba a los jóvenes que exploren con los diferentes sonidos del teclado y de la armónica, ya teníamos una estructura solamente nos faltaba ordenarla, los jóvenes estaban contentos y el joven de la armónica dio el primer paso que permitirá ir soltando su miedo.

EJERCICIO 29. RELAJACIÓN CON SONIDOS DE LA NATURALEZA, ARMNICOS DEL TIBET, EL CENTRO DE LA ENERGIA, PAISAJE SONORO NATURAL

Ver anexo video y FOTO 3 en cd, viernes 20 de Junio del 2014, (1), (2)

Al final de la clase realicé una relajación con sonidos de la naturaleza como es una fuente de agua, sonido de pájaros. Así poco a poco su percepción auditiva va despertando, esto sirve como un entrenamiento para poder crear después obras o melodías. La concentración es clave ya que tenemos que entrenarla para que al momento de crear una obra no se nos olvide lo que hicimos en la improvisación al parecer los jóvenes la recordaban muy bien.

OBJETIVO: Desarrollar la destreza de la memoria musical y despertar la creatividad para ir componiendo obras.

RESULTADO: Pude observar que conforme van pasando las clases del taller los jóvenes entran en un estado de relajación más rápidamente que otras veces, logran llegar a la concentración en menos tiempo, la relajación es más profunda; inclusive hubo jóvenes que se quedaron dormidos. Esto demuestra que su nivel de relajación está mejorando además de que comienzan a conocerse a sí mismos dentro de esta actividad, por el hecho de sentir su cuerpo, su energía que fluye. Los jóvenes me comentaban que al momento de

realizar la relajación llegan más rápido al estado de soltura, se concentran más rápido y les es más fácil olvidar los sonidos que pueden interrumpir del exterior.

EJERCICIO 30. INICIACIÓN A LA ARMONÍA CON VOCES Y PRÁCTICA DE LA IMPROVISACIÓN

Ver anexo video, viernes 20 de Junio del 2014, (3)

Viernes 20 de Junio del 2014: Utilizando como herramienta los cantos del Tíbet iniciamos una improvisación con voces, los jóvenes se encuentran moviéndose en el espacio e improvisan sonidos con su voz, utilizando como base los armónicos tibetanos, creando una especie de armonías con la voz experimentan y van conociendo su propio sonido interior; su voz. Yo para lograr que ellos puedan improvisar les doy un ejemplo y soy parte de la actividad así al observar ellos también desean hacerlo.

OBJETIVO: Conocer su propio sonido que es su voz, trabajar en la improvisación y sentir las armonías que forman las voces sueltas al momento de improvisar.

RESULTADO: Al principio están tímidos y no los escucho, por eso les digo que saquen su voz, que quiero que reconozcan su voz y la sientan, ahí comenzaron a escucharse más las voces, poco a poco se van soltando siempre con la ayuda del maestro, necesitan que el maestro le dé un ejemplo y forme parte de la actividad, se concentraban para escuchar el resultado de las voces cuando se unían, sintiendo las armonías. Explorando y entre risas lograban sacar su voz.

EJERCICIO 31. ESTRUCTURANDO UNA CANCIÓN, INICIACIÓN A LA COMPOSICIÓN.

Ver anexo video, viernes 20 de Junio del 2014, (4), (5), (6)

Trabajando ya de nuevo con la estructura que al principio era una improvisación pero que ahora estaba formándose como una canción

Poco a poco como mencioné anteriormente fuimos ubicando e incorporando instrumentos, ahora trabajamos ya con las voces tenemos dos voces una femenina y una masculina, utilizando un micrófono fui indicando como debe ser usado, comenzamos en la construcción de melodías para la voz.

Los jóvenes crearon una melodía para la voz y la íbamos armando con la guía de la guitarra, aún estaba sin letra y en desorden.

OBJETIVO: Ponen en práctica su creatividad.

RESULTADO: Los jóvenes que cantaban me decían que no sabían cómo hacer la letra pero yo indicaba que solamente pongan palabras hasta ir creando algo concreto que no corten la improvisación por esta razón. Durante el ensayo

y la improvisación los jóvenes fueron estructurando ya lo que iba a ser la melodía para las voces. Poniendo en práctica su memoria musical resultó muy efectivo ya que recordaban perfectamente el ritmo, la melodía de la guitarra y lo que habían improvisado en la armónica poco a poco fuimos armando una canción. La melodía de la voz se formó a partir del ejercicio de ritmo- palabra donde los jóvenes escribieron frases y después le ponían ritmo, de ahí surgió una parte de lo que sería la melodía de la primera voz.

EJERCICIO 32. REPASO DE UNA POLIRRITMIA

Ver anexo video, lunes 23 de Junio del 2014, (1)

Lunes 23 de Junio del 2014: Trabajamos con una estructura rítmica que anteriormente ya habíamos visto esta vez para hacer un repaso y ver cómo estamos avanzando en cuanto a memoria rítmica e identificación de las figuras, las estructuras se encuentran en un compás de 2/4, les pregunté si el compás está en dos cuartos cómo sería?, uno de los jóvenes supo responder muy bien. Sin necesidad de contar ya el compás los jóvenes van percutiendo la polirritmia, como estábamos en grupos de cuatro, dos hicieron una estructura y los demás individualmente la otra, guiándoles les decía que cuenten en su mente el compás para que no se perdieran del ritmo.

OBJETIVO: Observar avances en la rítmica y lograr que interioricen el compás

RESULTADO: Después de unos repasos la polirritmia salió muy bien, les encantó la idea de que sea una estructura inédita, ya no necesitaron que cuente el compás, solamente lo hice al inicio después ellos fueron solos así pude observar que estaban avanzando en cuanto a la rítmica y se sentían más seguros de la misma. Es importante alentar a los jóvenes y decirles que tienen que seguir practicando.

EJERCICIO 33. LECTURA DE FIGURAS RÍTMICAS BÁSICAS: CORCHEAS, NEGRA, SILENCIO DE NEGRA Y BLANCA.

Ver anexo video y foto 1, lunes 23 de Junio del 2014, (2)

Utilizando los ejercicios que yo creé para el taller hice que los jóvenes intentaran leer las figuras rítmicas, esto era una prueba y sobre todo un reto para ellos, la mayoría de las estructuras están en compases simples de 3/4, 2/4 y 4/4.

OBJETIVO: Poner en práctica la memoria rítmica y el conocimiento ya adquirido de las figuraciones simples

RESULTADO: El primer joven que leyó la estructura ya sabía en qué compás estaba, 3/4, lo hizo muy bien a pesar de que se sentía un poco tenso por el hecho de enfrentarse ya solo a la lectura rítmica. Con mi ayuda pudo hacerlo y lo hizo muy bien la figuración que percutió con sus palmas fueron solamente

negras. Otro joven pasó a hacer la siguiente figuración rítmica en un compás de 2/4, yo le pregunté cómo era el compás y supo responder correctamente en cuanto a la figuración aún tenía problemas así que yo le guie contando el compás; logró el ejercicio y se sintió muy contento con lo que había logrado, incluso quiso intentarlo de nuevo. Uno de los jóvenes que es muy bueno, que tiene más aptitud rítmica logro leer con menos dificultad que los demás, el joven que tenía dificultad volvió a leer: tenía muchas ganas de superarse a sí mismo.

EJERCICIO 34. COMO ESTRUCTURAR UNA LETRA PARA UNA CANCIÓN

Ver anexo video, lunes 23 de Junio del 2014, (3), (4), (5)

Lo que explicaba a los jóvenes es que existen dos formas de crear una letra, empezando primero por la letra o primero construyendo una melodía a la que posteriormente se le añadirá una letra. Les explique que para mí es más cómodo crear la melodía y a esa melodía ponerle una letra, también expliqué que las letras son muy importantes ya que deben tener sentido, deben transmitir y decir algo. Les leí una letra que estoy construyendo en estos momentos para que ellos puedan guiarse y entender mejor de lo que se trata este importante componente de una canción. Los jóvenes tuvieron unos minutos para poder crear sus letras. Luego las escuchamos.

OBJETIVO: Los jóvenes comienzan a entrenarse en la escritura de letras

RESULTADO: Cuando los jóvenes expusieron sus ideas estas eran muy creativas. En esta etapa ya se sentían sueltos y podían expresarse con tranquilidad, uno de los jóvenes me dijo yo no sé cantar, y le respondí; no importa; inténtalo. Como él tocaba algo de guitarra se acompañó nos cantó y tocó una melodía muy creativa que el creo ese momento. Resulta que nunca antes había cantado enfrente de un público y en este momento lo estaba haciendo, fue un reto para él, lo hizo muy bien y todos estábamos contentos de escuchar sus ideas en medio de los aplausos de los compañero él se sintió muy feliz. Estas situaciones ayudan a que los jóvenes puedan soltarse y su autoestima comience a mejorar.

EJERCICIO 35. RELAJACIÓN CON CANTOS TIBETANOS

Ver anexo video, martes 24 de Junio del 2014, (1)

Martes 24 de Junio del 2014: Antes de comenzar la clase hicimos otra relajación con sonidos del Tíbet; a pesar de que existía mucho ruido alrededor los jóvenes los escucharon. La capacidad para relajarse y concentrarse era mejor, lograban entrar en un estado de relajación más fácilmente, la relajación permite que el oído se vaya despertando, trabaja también en la memoria y la atención.

OBJETIVO: Conseguir que los jóvenes se relajen más fácilmente y su atención se enfoque en su estado de relajación

RESULTADO: Los jóvenes consiguen entrar en estado de relajación más fácilmente aunque había mucho ruido a su alrededor ellos guían su atención hacia el sonido e ignoran lo que pasa “afuera”.

EJERCICIO 36. CREACIÓN DE UNA BATERÍA UTILIZANDO LAS HERRAMIENTAS DE REASON O UN PROGRAMA DIGITAL PARA QUE LOS JÓVENES PERCUTAN E IMITEN ADICIONANDO LAS PARTES DE LA BATERÍA.

Ver anexo video, martes 24 de Junio del 2014, (2)

Utilicé un ritmo inédito que fue creado con las herramientas del programa digital *reason*⁶⁷ en 4/4. Al principio el compás estaba marcado, después se adicionaba una estructura rítmica que representa al bombo, luego la caja, los platillos y el hi hat, formando así una estructura de batería; lo que los jóvenes hicieron fue escuchar este ritmo e ir imitando las partes que se iban adicionando, al principio lo escuchamos y con palmas lo iban adicionando. En parejas y cada pareja hará la estructura rítmica del bombo, otros los platos, el ritmo del hi hat, etc.

OBJETIVO: Relacionarse con las semicorcheas y conocer las partes de una batería

RESULTADO: El primer grupo de jóvenes entró muy seguro en la figuración, los primeros lo hicieron con el bombo, después se adicionó la caja que era el otro grupo que también entro muy seguro a diferencia de las anteriores veces que dudaban, y para finalizar las semicorcheas sonaron muy bien; hay que recalcar que todavía no habíamos visto esta figuración pero para ser primera vez lo hicieron muy bien, formando así una especie de batería humana con sus palmas y demás partes del cuerpo.

EJERCICIO 37. ESTRUCTURAR YA UNA CANCIÓN A PARTIR DE LA FORMA BASE QUE SE CREÓ EN LA IMPROVISACIÓN

Ver video anexo, martes 24 de Junio del 2014, (3), (4), (5), (6), (7), (8)

Martes 24 de Junio del 2014: Fuimos estructurando la canción a partir del “colchón” armónico que habíamos construido, formamos una introducción donde el teclado que utilizaba un sonido de bajo entraba dando la pauta y así los demás instrumentos. Fuimos haciendo varias repeticiones para que los jóvenes se vayan acostumbrando y sepan dónde debe entrar cada instrumento, junto con el bajo en la introducción entran los cascabeles que son dos, luego entra la guitarra llevando la melodía principal, luego entraba ya la primera voz;

67 Programa digital para crear música utilizando bancos de sonidos

esto sería la primera estrofa del tema. Pasando unos compases entraba la segunda voz haciendo la misma melodía pero un tono más abajo; todo esto crearon los jóvenes, yo solo ayudé a ordenar y estructurar para que tenga un sentido la canción, mientras retomábamos se nos ocurrió que la armónica entrara antes de las voces, la armónica iría después de los cascabelas antes de la guitarra y era la pauta para que la guitarra entrara, el joven que interpretaba la guitarra sabía que después de la armónica debía entrar. Una de las cosas más importantes es que se desarrolló durante el taller y durante la construcción de esta canción un trabajo grupal muy cooperador y sensible, poco a poco fuimos estructurando lo que sería la introducción la estrofa y un pequeño puente que era un cambio de la rítmica y de la melodía pero que se enlazaba entre sí. Le añadimos a esa parte una guitarra que llevaba una parte diferente con las voces y una batería que se encuentra en el banco de sonidos del teclado, junto a la batería la segunda voz y después un solo de armónica. Poco a poco todo adquiría sentido.

OBJETIVO: Lograr que los jóvenes creen su canción y sepan cómo estructurarla

RESULTADO: Durante el proceso los jóvenes disfrutaron mucho, tomaron muy en serio el trabajo en grupo. Fue muy especial, eran muy cooperadores entre ellos y se ayudaban mutuamente dándose ánimos, había mucho entusiasmo y ganas por tener la canción ya estructurada; pude observar que su concentración estaba al máximo y su creatividad se mostró en su totalidad.

EJERCICIO 38. ENSAYO DE LA CANCIÓN INÉDITA

Ver anexo video, miércoles 25 de junio del 2014, (1), (2),

Miércoles 25 de Junio del 2014: Durante esta clase hicimos un ensayo de la canción que creamos la clase anterior para que los jóvenes comiencen a experimentar el ritmo de trabajo y la responsabilidad que requiere crear una canción, ya que no es solamente de improvisar y tocar sino que requiere tiempo, dedicación y mantener un ritmo de trabajo.

OBJETIVO: Ensayar con los jóvenes para poder grabar su canción

RESULTADO: Los jóvenes visibilizan lo que es un trabajo en equipo, lo que es formar una propuesta musical y se entrenan para la grabación.

EJERCICIO 39. LO QUE IMPLICA FORMAR UNA AGRUPACIÓN MUSICAL

Lunes 30 de Junio del 2014: Comencé la clase hablando sobre que se debe hacer para crear su propia banda musical ya que en el grupo estaban dos alumnos que deseaban formar una agrupación musical, converse que la autogestión es clave ¿pero cómo auto gestionarse? La clave es conseguir

auspicios, realizar proyectos, les expliqué los elementos que necesitan para esto y como deben construir una especie de hoja de vida llamada *boocking*⁶⁸ donde los artistas adjuntan su propuesta escrita, todos sus logros, premios, conciertos, prensa en la que han participado incluyendo material de audio y si es mejor de video; se sabe que se debe invertir cuando se comienza pero esto permitirá abrir más puertas y auspicios entre otros. Ya que formar una banda no solamente está en lo musical sino en la difusión, en lo visual, en la autogestión ya que en el medio en el que vivimos es complicado

OBJETIVO: Los jóvenes conocerán las bases de cómo deben formar una banda

RESULTADO: Los jóvenes estaban muy entusiasmados sobre este tema, incluso tomaron nota de los diferentes pasos y elementos que necesitaban para crear proyectos, hacer conciertos, difusión en radios.

EJERCICIO 40. ETAPA DE GRABACIÓN

Ver anexo video, martes 01 de Julio del 2014, (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11). Ver anexo foto grabación, voces y final grabación

Martes 01 de Julio del 2014: Iniciamos la etapa de grabación con los jóvenes en mi estudio en casa. Comenzamos grabando por partes y de instrumento en instrumento, el primero en grabar fue el joven que estaba a cargo del bajo, al principio sintió la tensión de lo que implica grabar ya que los jóvenes no habían tenido esta oportunidad antes, por eso hice que grabaran la canción que habían creado para que de esta manera se puedan escuchar, tengan la experiencia que todo músico debe tener; la de grabar su propio material, después adicionamos el canal de grabación de la guitarra, los jóvenes disfrutaron cada momento de esta experiencia pues era algo nuevo para ellos, después grabamos lo que es la armónica, los cascabeles y al final las voces.

OBJETIVO: Tener la oportunidad de escuchar sus ideas, de escucharse a sí mismos y la experiencia de grabar.

RESULTADO: La reacción de los jóvenes al escuchar su voz fue espectacular, su rostro se llenó de alegría y asombro, todos estaban muy entusiasmados y contentos con el resultado de la canción, todos disfrutaron mucho de esta experiencia y al final de la grabación lograron transmitir, lograron plasmar su creatividad y sus ideas que son muy interesantes, realmente un grupo talentoso.

⁶⁸ Información archivada y bien estructurada que los artistas hacen para ruedas de venta musical.

EJERCICIO 41. CONVERSATORIO SOBRE LA EXPERIENCIA DE LA GRABACIÓN

Ver anexo video y foto FINAL, miércoles 02 de julio del 2014 (1), (2).

Miércoles 02 de Julio del 2014: Finalizando ya el taller, el último día de clases, formé un espacio de conversación y de testimonio sobre la experiencia de los jóvenes con respecto a la grabación: también les expliqué como se debe realizar un *boocking* para presentarlo a festivales, al momento de pedir apoyo económico para su propuesta musical y realizar la autogestión, observamos unos videos donde se explicaba en qué consistía el *delay*⁶⁹, *reverb*⁷⁰ y efectos básicos para la voz en el proceso de grabación, los mismos que utilizamos el día anterior al momento de grabar, los jóvenes muy agradecidos con el taller llevaron a clase un pastel para que todos compartamos ese momento. Durante el taller pude observar que se formó entre ellos una hermosa amistad, así que conseguí además de que mejoraran su situación emocional que formaran una linda relación por medio de la música.

OBJETIVO: Conocer y saber cuál fue su experiencia con respecto a la grabación y al taller

RESULTADO: Los jóvenes muy contentos y agradecidos me explicaron que la oportunidad de grabar fue muy grata ya que nunca lo habían hecho, aparte de que se dieron cuenta que hacer música y que grabar no es tan sencillo y fácil como las personas creen, el haberse escuchado a sí mismos fue un paso muy importante en sus vidas, se sienten muy motivados después de esta experiencia, incluso uno de los jóvenes me comentó que antes de llegar al taller estaba a punto de dejar la música atrás y sentía despecho, pero conforme fue avanzando el curso se sintió más motivado y ahora ya no piensa dejarla si no seguir adelante con más ganas. Al final incluso hablaron de formar una agrupación musical entre todos.

CONCLUSIONES:

Una vez concluido el trabajo de investigación que he realizado con el objeto de plantear una metodología musical que ayude a incrementar la autoestima de jóvenes desde 15 y 25 años ratifico mi hipótesis porque los resultados obtenidos han ido más allá de las expectativas y considero que es una metodología fácil de aplicar en diversos grupos humanos y que puede ayudar

69 DELAY: Es un efecto de sonido que consiste en la multiplicación y retraso modulado de una señal sonora. Una vez procesada la señal se mezcla con la original. El resultado es el clásico efecto de eco sonoro.

70 REVERB: La reverberación es un fenómeno producido por la reflexión que consiste en una ligera permanencia del sonido una vez que la fuente original ha dejado de emitirlo.

mucho para mejorar las condiciones de vida de los jóvenes en este caso de Cuenca y mejorar la relación en el medio con que ellos se desenvuelven tanto a nivel familiar como de la sociedad en general.

RECOMENDACIONES:

Considero importante que instituciones públicas y privadas de la ciudad de Cuenca y del país pongan en práctica este tipo de metodologías que resultan muy positivas para mejorar las condiciones de vida de los jóvenes.

ANEXOS:

TEST DE AUTOESTIMA

Adjunto el test de autoestima que se realizó a los jóvenes al comienzo y al final del taller.

Hojas amarillas escritas por los jóvenes

Videos enumerados representando la mayoría de los ejercicios realizado durante la aplicación de la guía pedagógica

Fotografías tomadas durante el taller

FUENTES:

LUQUE. J.X y RIFON .A.B.L. (2005). *Música programación didáctica*. Ed. Eduforma

Pilar B. Gil Frías.(2009). “Estimular la creatividad en la clase de música”. Tomado el 15 de febrero de 2014 de <http://www.creatividadysociedad.com>

Maravillas Diaz, Giraldez Andrea. (2007). Aportaciones teóricas y metodológicas a la educación musical: Una selección de autores relevantes. 282 págs. Ed Grao.

SCHONBERG, H. C. (1990) “Los grandes pianistas”. Javier Vergara Editor. Buenos Aires.

GAIZA.H, V. (2006). “Foro Latinoamericano de Educación Musical”. Tomado el 24 de noviembre del 2013. De <http://elenapomares.blogspot.com/2012/03/articulo-de-violeta-hemsey-de-gainza-la.html>

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

- BLASCO, P. S. *Compendio de Musicoterapia*. Volumen I. Biblioteca de Psicología. Pg. 384. Editorial Herder, 1999.
- LANGER, S. (1951). *Philosophy in a new key*. Mentor Books. pg 216. New York
- REGELSKI, A.T. *Principios y problemas de la educación musical*. pg 199. DIAN, S.A. México D.F, 1980.
- MARAVILLAS Díaz, Giraldez Andrea. (2007). *Aportaciones teóricas y metodológicas a la educación musical: Una selección de autores relevantes*. 282 págs. Ed Grao.
- LUQUE. J.X y RIFON .A.B.L. (2005). *Música programación didáctica*. Ed. Eduforma.
- SCHAFER. Murray. R (1969). *El nuevo paisaje sonoro*. Buenos Aires. pg. 65. Ricordi.
- SCHONBERG, H. C. (1990) *Los grandes pianistas*. Javier Vergara Editor. Buenos Aires.
- SCHAFER. Murray. R. *The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World*. pg. 320. Inner Traditions / Bear & Co, 1993.
- CRONBACH, L. J. in consultation with HILGARD, E. and SPALDING, W. (1963). *Educational Psychology*. 2d ed. Harcourt. Brace & World. New York.

REVISTAS

- SIMANCAS.E. M. efecto de la música en el ser humano. *Aldea educativa magazine*, [en línea]. Martes 31 de mayo del 2011. [fecha de consulta: 24 de noviembre de 2013]. Disponible en <http://aldeaeducativamagazine.com/educacion/educacion-musical/item/159-efecto-de-la-m%C3%BAsica-en-el-ser-humano.html>

- TAGUENCA. Belmonte, Juan Antonio. (2009). *El concepto de juventud. Revista mexicana de sociología*, 71(1), 159-190. Recuperado en 24 de febrero de 2014, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-25032009000100005&lng=es&tlng=es.

ARTÍCULOS

- AGUDELO, Graciela y SOTO, Gabriela. La música. Un factor de evolución social y humana. Publicado en el 2013. <http://www.redcientifica.com/doc/doc200209150303.html>
- GAIZA.H, V. (2006). Foro Latinoamericano de Educación Musical. Tomado el 24 de noviembre del 2013. De <http://elenapomares.blogspot.com/2012/03/articulo-de-violeta-hemsey-de-gainza-la.html>
- Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) los jóvenes son aquellos individuos que se ubican entre los 20 y 24 años. Y señala a la adolescencia como una etapa previa, es decir a quienes tienen entre 10 y 19 años. Además este organismo organiza ambos sectores en subgrupos de tal manera que plantea pubertad, adolescencia -temprana, media y tardía-, juventud y juventud adulta. (Medina,2000). <http://es.scribd.com/doc/50920379/CARACTERISTICAS-PSICOLOGICAS-Y-SOCIALES-DEL-ADULTO-JOVEN>
- DE LA TORRE, S. (2006). Un modelo polivalente para evaluar la creatividad. En de la Torre, S. y Violant V. (Coord y Dir.) "Comprender y Evaluar la Creatividad vol.2: Cómo investigar y evaluar la creatividad". Málaga: Aljibe. Pp.181-205 y STERNBERG, R. J., y LUBART, T. I. (1995). "Defying the crowd: Cultivating creativity in a culture of conformity". New York: Free Pres http://www.um.es/analesps/v24/v24_1/17-24_1.pdf

WEB

- GAINZA.H, V. (1983). *la improvisación musical*. Tomado el 20 de febrero del 2014.
De: [http://www.uruguayeduca.edu.uy/Userfiles/P0001/File/La%20improvisaci%C3%B3n%20musical%20\(Violeta%20Hemsey%20de%20Gainza\).pdf](http://www.uruguayeduca.edu.uy/Userfiles/P0001/File/La%20improvisaci%C3%B3n%20musical%20(Violeta%20Hemsey%20de%20Gainza).pdf)
- SALDIAS. R. Edgar Willems, “El ritmo Musical. En: Música Maestros” [en línea]. Argentina: 2003. [Consulta: 24 de noviembre de 2013]. Disponible en: http://www.musicamaestros.com.ar/mm/libroteca/li_willritmo1.html
- BIANCO.D.S. Jaques-Dalcroze [en línea]: “teoría y práctica de la enseñanza musical”. Instituto Jaques-Dalcroze. Ginebra, Suiza, 2012. [Consulta: 24 de noviembre de 2013]. Disponible en: <http://typemfba.files.wordpress.com/2012/08/1-dalcroze.pdf>
- LAGO.P. (2006). “Educación musical: Música y creatividad, algo más que un lenguaje de expresión y comunicación”. Tomado el 10 de febrero de 2014. De <http://www.prodiemus.com/parlem/articles/0000079.pdf>
- Pilar B. Gil Frías.(2009). “Estimular la creatividad en la clase de música”. Tomado el 15 de febrero de 2014 de <http://www.creatividadysociedad.com>.