

Sobre la educación artística de los niños en la edad temprana y preescolar.

Lic. Bárbara Andrade Rodríguez.

La educación estética constituye una disciplina científica que estudia las leyes del desarrollo del arte y su estrecha relación con la realidad, está vinculada a la vida, a las relaciones humanas, al trabajo, a la ambientación escolar, a la ética, a la moral.

El hombre desde que nace se relaciona con un ambiente estético determinado, en la familia recibe las primeras nociones sobre moral, folklor, tradiciones, etc., pero es en las instituciones donde se continúa e introducen nuevos elementos que permiten el desarrollo de un individuo estéticamente preparado para apreciar, comprender y crear la belleza en la realidad.

La educación estética se refiere en sí a la formación de una actitud ética y estética hacia todo lo que rodea al individuo. Un desarrollo estético correctamente organizado está unido siempre al perfeccionamiento de muchas cualidades y particularidades físicas y psíquicas de los niños de todas las edades y tiene especial relevancia en la etapa preescolar, pues en esta precisamente se sientan las bases de la futura personalidad del individuo.

Las impresiones artísticas que los niños reciben perduran por mucho tiempo, a veces impresionan su memoria para toda la vida. Aquellas que no poseen un gran valor estético le pueden distorsionar el gusto, crearles falsos criterios artísticos. Es por ello que la educación estética no debe considerarse solamente como un complemento de los aspectos que componen la formación integral del individuo, sino como una parte intrínseca, inseparable de cada una de las actividades que inciden directa o indirectamente en la formación del niño.

Las teorías principales de la educación estética son:

- Desarrollo de la percepción estética, los sentimientos y las ideas.
- Desarrollo de las capacidades artístico-creadoras.
- La formación del gusto estético.

Estas tareas deben cumplirse esencialmente en el proceso educativo, como un gran sistema donde influyan otras áreas del desarrollo, actividades y otros factores como la familia, los medios de difusión masiva, entre otros.

La vía fundamental para lograr una educación estética es la educación artística. La primera es una resultante, la segunda es el medio más importante para alcanzarla.

La educación artística forma actitudes específicas, desarrolla capacidades, conocimientos, hábitos necesarios para percibir y comprender el arte en sus más variadas manifestaciones y condiciones histórico-sociales, además de posibilitar la

destreza necesaria para enjuiciar adecuadamente los valores estéticos de la obra artística.

Para que una obra sea percibida en su totalidad tienen que estar presentes: el cuadro, el intérprete y el público (nosotros los educadores somos los encargados de formarlos).

La educación artística se expresa a través de sus medios expresivos que son la plástica, la danza, el teatro, la literatura y la música.

En la plástica se expresa mediante el dibujo, la pintura, la escultura, el óleo, la tempera, la plastilina, el barro y otros materiales. Los museos, las galerías de arte, las revistas, las exposiciones, etc., permiten el disfrute de esta manifestación.

En la danza se expresa mediante movimientos corporales que siguen rítmicamente las audiciones de diferentes géneros.

En el teatro se expresa fundamentalmente mediante la palabra y el gesto, su obra se realiza en distintos escenarios.

En la literatura se expresa fundamentalmente mediante la palabra. Disfrutaremos de ella a través de novelas, cuentos, obras dramáticas, en vivo o a través de los medios de difusión masiva.

En la música podrá expresarse mediante el canto o la ejecución de diversos instrumentos, por otra parte es posible disfrutar de ellos a través de audiciones, conciertos, etc.

Es esta última forma expresiva del arte la que nos ocupa para nuestro trabajo, pero sucede que la música tiene dos vertientes fundamentales con diferencias y semejanzas, con puntos convergentes e interrelación dialéctica.

La primera vertiente es la enseñanza de la música y la segunda es la Educación Musical. La primera está encaminada a formar músicos especializados, proporciona los conocimientos técnicos necesarios al músico profesional, se da en escuelas especializadas también, donde se imparten asignaturas propias de la carrera (armonía, contrapunto, instrumentos, etc.).

La segunda (Educación Musical) se da en todas las enseñanzas, juega un papel fundamental en la formación integral del individuo, no solo en las actividades específicamente musicales, sino además en la ampliación de su percepción general, visual y auditiva, favorece el estado emocional, el desarrollo físico y la capacidad creadora.

La misma contribuye al desarrollo general del individuo, fundamentalmente en las edades preescolares, está encaminada a educar musicalmente de forma masiva a niños, jóvenes y adultos; la base fundamental es el canto, el ritmo, la expresión corporal, la creación, la apreciación, el análisis de obras musicales y la ejecución de instrumentos musicales sencillos, de fácil manejo para los niños que posibilitará hacer música de un modo vivo y creador.

No está limitada para niños que tienen determinado interés hacia la música, está dirigida a todos en general y su principal objetivo es educarlo musicalmente, así como desarrollar las capacidades, conocimientos, hábitos y habilidades que le permitirán tener una valoración musical de la realidad, a partir de la vivencia del fenómeno sonoro, lo que garantiza poseer valoraciones respecto al hecho sonoro en su conjunto.

Tareas de la Educación Musical.

1. Desarrollar la percepción auditiva, los sentimientos, la sensibilidad y el amor por la música.
2. Desarrollar las capacidades artístico-musicales.
3. Desarrollar el gusto musical.

Hemos visto que es un hecho incuestionable la interrelación de la Educación Musical y la enseñanza de la música, ya que esta última proporciona los elementos técnicos necesarios al músico profesional (para que éste lo revierta en el público educado musicalmente) y a la dirección del proceso pedagógico, ya que los docentes necesitan tener una preparación técnica adecuada para educar a sus alumnos. A su vez, de la masa educacional surgirá el público sensible y los futuros profesionales de la música.

Comportamiento de la Educación Musical en las edades preescolares.

La Educación Musical está presente en todo momento de la formación integral del niño, la que en unión de otras áreas de desarrollo contribuye a formar convicciones, valores, sentimientos, imaginación, desarrollan procesos psíquicos tales como memoria, atención, etc., pero especialmente la Educación Musical propicia en los niños alegría, eleva su estado emocional y desarrolla las capacidades artístico-musicales.

Por ser la etapa preescolar la de un intenso desarrollo de los procesos psíquicos, es de vital importancia ofrecerle patrones positivos, ya que en la primera etapa (edad temprana) prevalece el pensamiento en acciones, aquí debemos ejecutar acciones musicales con objetos (pelotas, muñecas, juguetes, etc.), estos patrones a los que nos referimos son lógicamente brindados por la educadora, que debe tener en cuenta aspectos que van desde la suavidad de su rostro, de su tono de voz al hablar o cantar, hasta la certeza al seleccionar estos objetos o juguetes que le mostrará al pequeño.

En la segunda etapa del desarrollo del niño prevalece el pensamiento en imágenes, ya que este niño tiene mucho más desarrollado su caudal de conocimiento adquirido en la primera etapa, su actividad fundamental es el juego, se expresa con coherencia, sus procesos psíquicos están en constante función y la música influye en este sentido ya que al escuchar una canción y luego el niño al reproducirla utiliza la memoria, el pensamiento, la imaginación y llega o puede llegar a crear sus propios ritmos o frases en el canto al finalizar la etapa.

Es necesario recordar el papel orientador del adulto en la actividad pedagógica con el niño pero recordando siempre que el niño no es un ente pasivo en esta actividad, sino por el contrario, un protagonista de sus propias acciones sobre la base de las vivencias y

experiencias acumuladas; es por esta causa que debemos dejar que el niño tenga cierta independencia y creación.

La actividad de Educación Musical está presente en todo momento del día, ya que los niños cantan, bailan, palmean o dicen sencillamente frases de canciones en sus juegos, en sus procesos de aseo, alimentación y, por qué no, dormirse arrullados por una canción de cuna.

Objetivos generales de la Educación Musical en la edad preescolar.

Manifestar desarrollo de sentimientos y gusto estético al ser capaz de:

- Escuchar con agrado distintos tipos de obras musicales.
- Mostrar un desarrollo del oído musical que le permite entonar melodías y reproducir diversos ritmos.

Principios en que se basa la Educación Musical.

Son los mismos de la educación en estas edades, que se particularizan en esta área de desarrollo.

Desde el primer año de vida el niño escucha canciones, música instrumental, etc., de manera inconsciente se inclina por lo brillante, atractivo; el arte es, para él, fuente de alegres vivencias. De esta impresión auditiva, inconsciente, él pasa a la reacción consciente hacia la música, mediante una adecuada educación musical.

Su correcta organización y sistematicidad en el proceso educativo da como resultado el cumplimiento de estas tareas.

A la educación musical se han dedicado muchos pedagogos musicales. Cada país concibe la Educación Musical con características diferentes que responden al sistema social imperante a los objetivos de la educación, y a la idiosincrasia de su pueblo, con especial énfasis en las tradiciones, costumbres y el folklor, entre otros elementos.

Diversos pedagogos plantean el papel decisivo del medio musical donde se desarrolle el niño y convergen en plantear la adecuada educación musical desde los primeros días de nacido, consideran el canto como el eje central de esta educación, así como que la música debe ser parte de la vida diaria del niño.

Entre los principales músicos y pedagogos musicales que han ofrecido diversos aportes a la Educación Musical, hasta conformar la de nuestros días tenemos a:

Zoltán Kodaly (1882-1967). Húngaro. Compositor y pedagogo musical. Creó un método de enseñanza de canto y solfeo partiendo del folklor de su país; creó coros infantiles y juveniles, propuso actividades de entrenamiento auditivo y de canto. Utilizó la fonomimia (utilización de signos manuales para representar la música, los sonidos) para aprender a leer música.

Carl Urff (1895-¿?). Alemán. Compositor y pedagogo. Utiliza un método basado en el ritmo de la palabra que combina con movimientos. También utiliza el canto y la

ejecución de instrumentos muy sencillos pero de alta calidad sonora, que favorecen el desarrollo del oído musical. En su método la creación y la improvisación también tienen gran importancia. Su aporte principal es la percusión corporal en cuatro planos (pies, manos, dedos y rodillas), utilizaba el cuerpo como instrumento.

Emille Jacques Dalcroze (1865-1950). Suizo. Denominado el "padre de la rítmica"; fundamenta el ritmo como uno de los aspectos esenciales de la educación musical; creó el método de "Euritmia" (es un nuevo arte que busca representar el movimiento de la música a través del movimiento corporal). Su método parte del ritmo interno del individuo. Creó juegos musicales para la audición.

Patricia Stokoe (1919-1996). Argentina. Su eje central es la expresión corporal, fue la que creó este término; planteó que el niño es fuente-instrumento e instrumentista. Fundadora de la danza creativa en los niños preescolares.

Héctor Villalobos (1887-1959). Brasileño. Su aporte fundamental es el canto coral. Organizó coros orfeónicos de 1200 voces, empleó recursos percusivos, sílabas y palmadas; apoyaba la música folklórica. Fundó el Conservatorio Nacional para formar maestros de coro.

César Tost (¿?). Mexicano. Creó la micropauta como método (una sola línea, donde la figura musical tiene el valor de siempre, pero la altura la pone el alumno). Educador musical durante dos décadas, se basaba en dos principios fundamentales: lograr la musicalización mediante el ejercicio de la propia música y basar esta teoría en el uso preponderante de instrumentos mexicanos; aplicó el uso de la disonancia, de elementos extramusicales (teatro, danza).

Murray Schaffer (1933-vive). Canadiense. Ecólogo acústico. Su aporte fundamental es sobre el componente acústico. Plantea la relación del hombre con el medio sonoro, estudia los ruidos y los diseños acústicos, hace énfasis en el "paisaje sonoro", el "relato sonoro" (secuencia) y el "poema sonoro". Habla sobre la importancia de la limpieza del oído.

Violeta Gemsy de Gainza (¿-vive). Argentina. Es una de las pedagogas que más ha aportado a la concreción y completamiento de la actividad de la Educación Musical, a la que ve como una actividad integradora, no tomando como eje central ningún componente específico, sino que le da importancia a todos; es quien define los objetivos de la educación musical, concede importancia al lenguaje oral, al folklor, al papel del maestro; trabaja con el ritmo, la creación de bandas rítmicas, con el canto infantil, la lectoescritura con o sin pentagrama, utiliza la palabra ritmada, le concede importancia a la improvisación y sobre todo aboga por comenzar la Educación Musical desde las edades más tempranas.

De todos ellos y otros, como Dimitri Kabalivki, Rudolf Lavan, Bila Bartök, etc., es que se ha ido conformando la actividad de educación musical de nuestros días.

Recordamos que sus componentes fundamentales son:

- Desarrollo del oído musical.
- Desarrollo de la voz.

- Desarrollo de la educación rítmica.
- Desarrollo de la expresión corporal.

Cada uno de estos componentes tiene su propio contenido y sus metodologías específicas para enseñar de forma más asequible, a nuestros niños.

En el desarrollo del oído musical están presente las formas expresivas, los tipos de audición y las diferencias sustanciales, valorativas y relativas de las concepciones actuales sobre el concepto de sonido, sonido musical y el ruido.

Las formas expresivas de la audición son:

1. Percepción del entorno sonoro.
2. Percepción sonora corporal.
3. Percepción sonora de los objetos.
4. Audición de obras musicales.

Tipos de audición:

1. Sensorial.
2. Racional.
3. Creadora.

Al abordar los conceptos de sonidos y ruidos nos planteamos las palabras valorativas y relativas ya que en su sentido estrecho tienen diferencias evidentes, dadas incluso por algunos pedagogos como son Victoria Elis Rodríguez, Carmen Valdéz, entre otros, pero en su sentido amplio el pedagogo musical Murray Schaffer da su criterio, distinto a los anteriores aunque coincidan en determinados puntos.

En los primeros, el ruido y el sonido son polos opuestos, distintos, contrarios, dadas sus características, ya que el sonido es la vibración regular de los cuerpos que al producir sonidos y ser escuchados por nuestros oídos no son desagradables, no molestan, no alteran el sistema nervioso, por el contrario, son agradables. El ruido sí molesta, es desagradable, altera el sistema nervioso, es feo al ser escuchado.

Sin embargo, ¿por qué se dice que es relativo?. Pues porque a veces lo que para unos es desagradable para otros no lo es. Algunos ejemplos fehacientes de esto están en los sonidos y/o ruidos de los timbres de las casas, en algunos relojes, etc.

Sin embargo, el sonido musical si está bien definido ya que posee cualidades o parámetros que los identifican y por los cuales se puede medir, tales como:

- Altura o tono (dado por sonidos graves o agudo).
- Intensidad (sonidos fuertes-suaves).
- Duración (sonidos largos-cortos).

- Timbre (peculiaridad que permite distinguirla voz de las personas y los sonidos de cada instrumento musical).

La metodología que se utiliza para desarrollar la audición es la siguiente:

1. Preparación psíquica del oyente (ejercicios de relajación, concentración, etc.).
2. Información sobre la obra (autor, estilo, etc.).
3. Objetivo de la audición (aquí se da la guía de lo que se quiere extraer de la audición).
4. Ejecución de la audición.
5. Valoración de lo escuchado (si gustó, qué sugirió, etc.).

Del componente ritmo tenemos las formas expresivas y los elementos constitutivos:

· Formas expresivas:

1. Percusión corporal.
2. Práctica instrumental.
3. Ritmo en el lenguaje.

· Elementos constitutivos del ritmo:

1. Pulso.
2. Acento.
3. Esquema rítmico.

Metodología para la enseñanza del ritmo.

- Presentación del modelo (por parte de la educadora).
- Reproducción del modelo (por parte del niño).
- Ejercitación (del niño).

Componente: canto.

Métodos para la enseñanza del canto:

- Global (para canciones de textos pequeños).
- Por fase (para canciones de textos largos y complejos).

Metodología para enseñar una canción:

- Audición de la obra.

- Datos informativos que hacen falta (género, autor, título, etc.).
- Análisis del texto (palabras con dificultad).
- Volver a escuchar si es necesario.
- Relajación, respiración y vocalización.
- Trabajo con el ritmo en el lenguaje.
- Montaje de la melodía con uno de los métodos.
- Ejercitación (dramatizar, corporizar, pintar, etc.).

Técnica vocal:

Una adecuada técnica vocal conlleva a la ejecución correcta del canto:

- Posición correcta del cuerpo al cantar (de pie o sentados).
- Posición de la boca en forma de O.
- Apoyar la lengua ligeramente detrás de los dientes inferiores.
- Elevar el velo del paladar.

Componente: expresión corporal.

Movimientos naturales de locomoción:

- Caminar.
- Correr.
- Saltar.
- Girar.
- Arrastrarse.
- Rodar.
- Gatear.

Niveles:

- en el aire
 - alto
 - normal
 - medio
 - bajo

Direcciones:

- delante
- detrás
- hacia un lado
- hacia el otro lado
- diagonal

Diseños espaciales:

- curvos
- rectos

Acciones básicas:

- golpear
- presionar
- latigar
- torcer
- flotar
- fluir
- sacudir
- palpar

Movimientos técnico analíticos:

- flexión-extensión
- contracción-relajación
- tensión-relajación
- rotaciones
- ondulaciones
- estiramientos