

I.A.C.A.T.
Instituto Avanzado de
Creatividad Aplicada Total

Revista RecreArte 11
DIC09

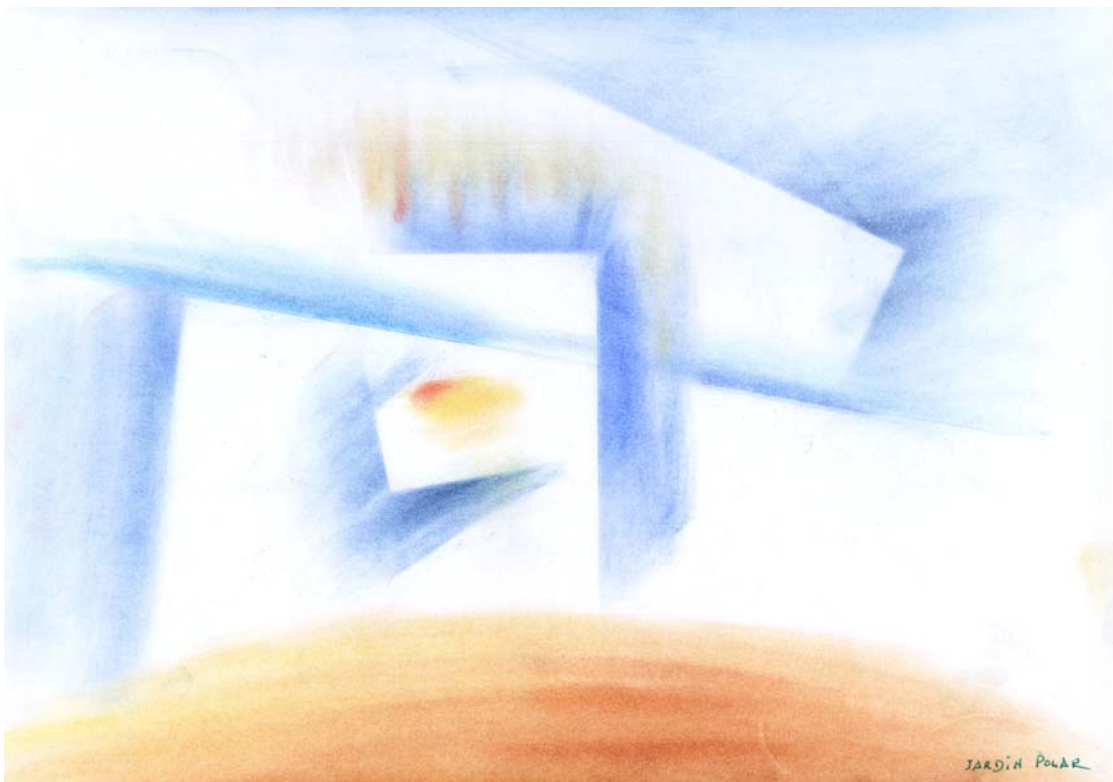

"La creatividad se enraiza, se desarrolla y se
bloquea. Se expresa y consolida en múltiples
lenguajes. Se estimula con técnicas eficaces"

master oficial
creatividad e innovación
2ºciclo U.E. - 120 créditos

Revista RecreArte 11 > III - Creatividad en las Artes: Expresividad Vivificadora

David de Prado Díez

LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y LA CREATIVIDAD

África Rodríguez Blanco
Fac. Educación y Humanidades Ceuta
Universidad de Granada

INTRODUCCIÓN

La educación Artística en el currículum de ED. Infantil, está integrada en el área de “La Expresión Artística y la Creatividad”. La actividad perceptiva y expresiva musical está al alcance de todos los niños y niñas, por lo que es indispensable potenciar este tipo de capacidades con la finalidad de desarrollo físico, intelectual, afectivo, social, y moral de los niños.

La educación musical no ha de ser privilegio de unos pocos y es indispensable potenciarla en todos los niños sin excepción desde la primera etapa de su vida, la cual es la más propicia para el desarrollo de las aptitudes, pues los niños entablan un íntimo contacto con los elementos de la música a través del movimiento de su cuerpo, de su voz, y de los instrumentos sencillos. De esta forma podrá acceder a la elaboración de conceptos premusicales y musicales partiendo de su propia experiencia musical.

Dentro del área de la Expresión Artística y la Creatividad se ha de considerar que la educación musical ocupe un lugar preferente en el currículum escolar del alumnado del nivel de ED. Infantil. Para este la música es sinónimo de actividad, juego, movimiento, alegría y emociones, sabiendo encontrar la forma más adecuada para expresar las sensaciones que le transmite la música.

“La educación musical ha de ser accesible a todos, tenemos que ofrecer al niño, cualquiera que sea su medio sociocultural, su origen, la posibilidad de recibir una educación musical adecuada. Conservar y acrecentar la riqueza de sus descubrimientos auditivos, la audacia de sus encantos y de sus primeras interpretaciones, la expresión en sus movimientos, el placer a fin de encontrarse con la música” (Mª L. Calvo)

ESCUCHA Y CREACIÓN

La intervención educativa en el nivel de ED. Infantil, se llevará a efecto desde los tres ámbitos: Expresión Plástica, Expresión Musical y Expresión Corporal.

A medida que el niño va accediendo al dominio de las distintas formas de representación, su relación con el medio se enriquece....Estas formas incluyen el lenguaje oral, el lenguaje escrito, la representación numérica.

OBJETIVOS GENERALES: INICIACIÓN MUSICAL

-Los objetivos a lo largo del proceso de Iniciación musical se van a centrar sobre tres aspectos fundamentales:

1.- **Percepción** de los elementos musicales (ritmo, melodía, el sonido y sus cualidades...) a partir de actividades sensoriales (sentir antes que aprender) y del desarrollo de la imaginación.

2.- **Expresión** de los diferentes elementos musicales a través del movimiento, lenguaje, canciones, cuentos, dramatizaciones, instrumentos.

3.-**Creatividad**: improvisación partiendo de los elementos percibidos y expresados a través de las diferentes formas de expresión musical.

Mencionados estos aspectos podemos decir que los objetivos generales en Iniciación musical son.

a).- Desarrollo del gusto e interés por la música como paso previo a un futuro aprendizaje especializado

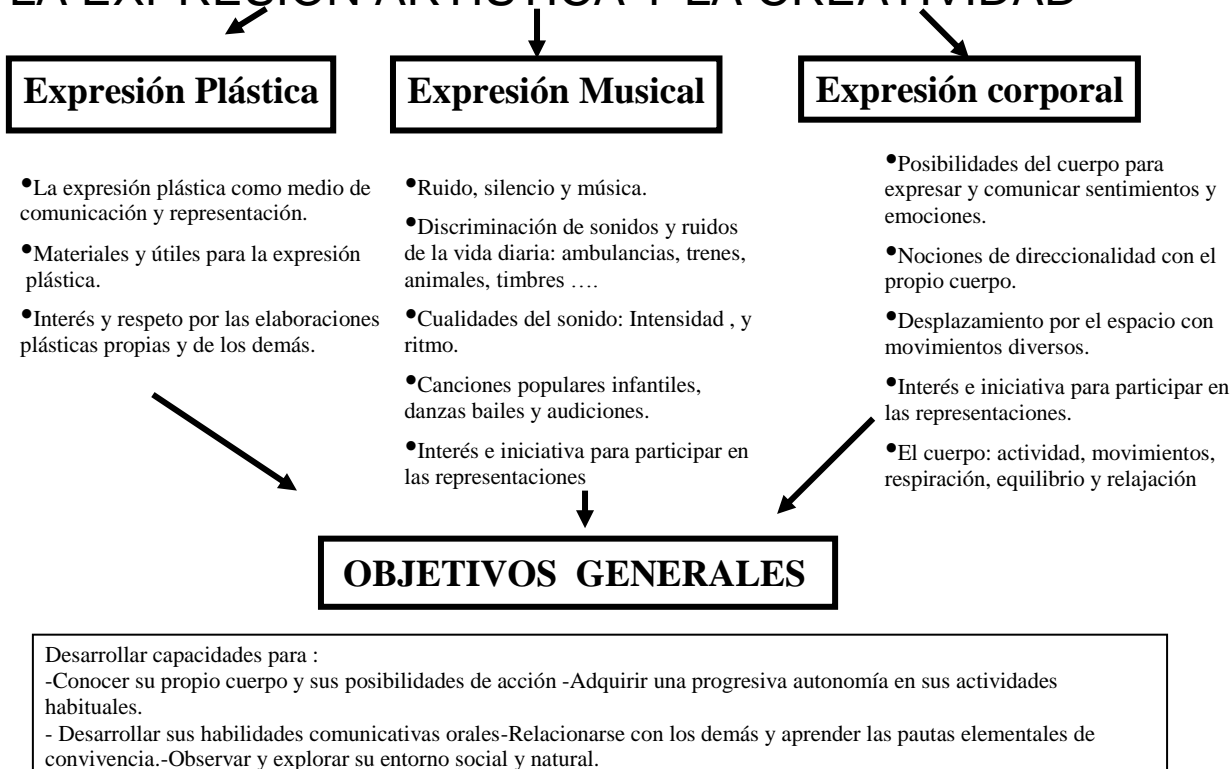
b).- Vivenciación, percepción e interiorización de los diferentes aspectos y elementos musicales de forma global para la construcción de aprendizajes musicales significativos que le permitan en un futuro realizar aprendizajes especializados

c).- Comprensión del sentido expresivo y comunicativo de la música, mostrando preferencias musicales y apertura para conocer otras nuevas,

d).- Potenciación de las experiencias y vivencias musicales. (Jimeno Gracia y otros 1997:19)

En la ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), de 2002, las áreas curriculares se corresponden con los ámbitos propios de la experiencia y el desarrollo infantil, los **contenidos musicales**, en relación con todos los ámbitos del conocimiento y de la experiencia, se ubican dentro de la **Expresión Artística y la creatividad** especificándose en:

LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y LA CREATIVIDAD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Capacidad de desplazarse por el espacio con distintos movimientos. Expresar sentimientos y emociones con el cuerpo. Conocer las propiedades sonoras del propio cuerpo, de los objetos y de los instrumentos musicales. Memorizar canciones aprendidas. Tener interés y respeto por sus elaboraciones plásticas y por las de los demás.

El aprendizaje musical comienza con la percepción a través del oído. La audición activa supone tomar conciencia del sonido que se percibe manipulando, explorando e investigando los materiales sonoros es como se llega a sentir y comprender el sonido.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

Es necesario diseñar aprendizajes que permitan seleccionar contenidos motivadores. Hay que planificar actividades que posibiliten la construcción de aprendizajes significativos y por descubrimiento, que conduzcan a la adquisición de diferentes estrategias cognitivas (atención, comprensión, memoria, etc.), lo que supone la utilización de una metodología vivenciada y adaptada a las características de los sujetos. Una metodología que permita conocer, sentir, pensar desarrollar actitudes, implicando al alumno en su proceso de enseñanza-aprendizaje cognitiva y afectivamente de tal manera que pueda interiorizar lo experimentado (Bernal y Calvo 2000a).

Zabalza (2003, p496) concreta el currículo infantil en torno a 4 niveles:

1. *Oréctico-Expresivo*. El niño tiene que conocer y controlar su mundo interior y potenciar su dimensión emocional (la música ofrece sentimientos de seguridad, afecto y confianza).
2. *Sensorial- psicomotor*. En torno al desarrollo de capacidades perceptiva de los sentidos (los ritmos, canciones, retahílas, juegos sonoros plurisensoriales..., contribuyen a formar su sensibilidad artística)
3. *Relacional- social* con aprendizajes sociales.
4. *Intelectual-cognitivo*, para desarrollar capacidades relacionadas con el lenguaje y el pensamiento lógico matemático, y la divergencia, etc.

Frabboni (2003, p.504) cree que el modelo de escuela infantil que actualmente se necesita ha de estar basado en tres “climas educativos” (o ejes educativos fundamentales, escenario de formación cognitiva, estética y ética): **antidogmático, antiautoritario y antropológico**. De esta manera un ambiente que motiva, que alimenta la cultura del cambio, que ofrece oportunidades diversas se convierte en un “aula” de aprendizaje.

La escuela ha de potenciar el desarrollo infantil en sus diversas dimensiones y vertientes (lingüístico, social, intelectual, etc.), compensar los posibles desequilibrios de origen

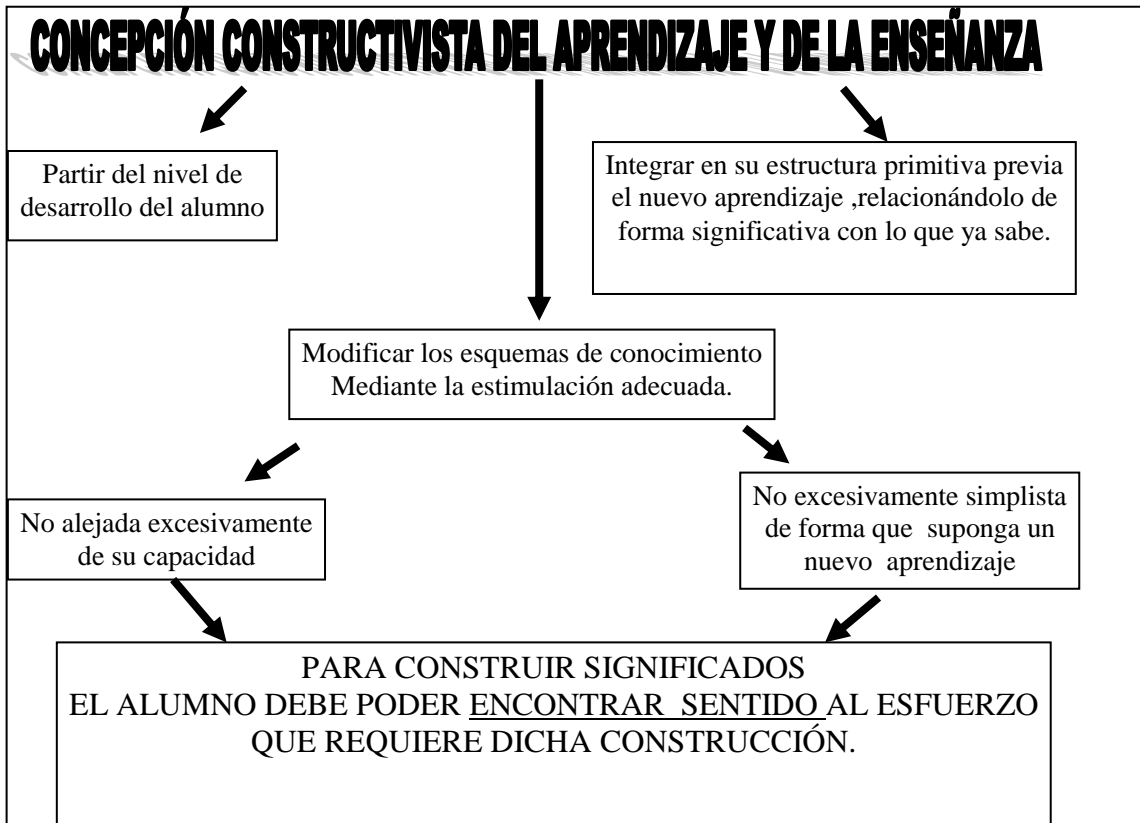
familiar y social, y actuar como un ecosistema en el que se propicien nuevas modalidades de encuentro a muchos niveles (consigo mismo, con otras personas, con las cosas y sus usos, con noticias y conocimientos, con otras formas de comportamiento en relación a normas, rutinas escolares, las conducta de los demás....) La concepción del currículo musical en estas edades ha de ser amplio, comprensivo y equilibrado, con una propuesta globalizada de experiencias de aprendizaje,

La expresión creadora necesita de un período en el que los medios lúdicos enlazarán la fantasía y la realidad; hay que saber plantear unas estrategias que debidamente estructuradas estimulen las capacidades de los niños para ordenar y conducir sus creaciones musicales. Para desarrollar la escucha creativa, el profesor ha de implicar al alumno en la experiencia directa, en la escucha, para posteriormente preguntar e incitar a que describa sus vivencias . Se trata de despertar el placer de escuchar, familiarizándose con los sonidos del entorno, reconociendo las características básicas del sonido en cuanto a la altura, la duración, la intensidad y el timbre. Es necesario desarrollar los hábitos y las destrezas que favorezcan la percepción y la expresión del hecho musical, lo que supone organizar, estructura y planificar las actuaciones para posteriormente poder comprenderlas

La audición es un término íntimamente relacionado con el de “educación auditiva” (el procedimiento más característica de la educación musical, se trata de un contenido procedimental complejo, ya que para ello se necesita la realización de numerosas acciones). Todos los elementos que forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje musical concurren en la audición y dependen de ella. Educación auditiva y que cultivar la audición de obras seleccionadas.

En la educación musical la audición ha de desarrollarse a partir de la planificación y secuenciación de una serie de actividades apropiadas a la edad de la que se trate. El objetivo principal de la audición musical en la infancia debe centrarse en desarrollar la percepción y la sensorialidad auditiva aumentando paulatinamente la escucha activa y despertando el gusto por las audiciones musicales, para que los niños puedan llegar a comprender la música, a interpretar su significado y a identificarse con la experiencia musical vivida.

En cuanto a la percepción musical autentica Teplov (1966) cree que es un proceso activo no basado exclusivamente en la audición, sino en la cooperación. La audición no es un acto puramente psíquico además precisa de otros fenómenos corporales, sobre todo movimiento. La percepción de la música no puede ser un proceso puramente auditivo dado que se trata de un proceso de orden “auditivo-motor” (citado en Agosti-Gherban y Rapp-Hess, (1988).

Partiendo del nivel de desarrollo del alumno, estimulando con esquemas y planteamientos de conocimientos que supongan una modificación y al mismo tiempo integrados en la estructura primitiva anterior al aprendizaje y aquellos relacionados de forma significativa con lo que ya conoce. Intentaremos encontrar contenidos y procedimientos no alejados excesivamente de su capacidad pero que no sean extremadamente simples, y ante todo suponga un estímulo para encontrar sentido al nuevo conocimiento.

La materia artística deberá ser un camino no conductista que impulse el pensamiento flexible y que respete las soluciones individuales, las artes- la música, la danza, la literatura, el teatro, las artes visuales, son los medios más poderosos de que dispone nuestra cultura para dar intensidad a nuestra vida. De esta forma las artes aumentan el tipo de conocimiento que demanda la sociedad, un conocimiento creativo y experiencial que forme parte de una mente crítica.

Schafer (1975) describe la enseñanza de la música a partir de cuatro supuestos básicos.

1. Descubrir las potencialidades creativas en los alumnos para hacer su propia música. Todos son capaces de realizar una pieza musical
2. Presentar los sonidos del entorno, reconocer y valorar el paisaje sonoro, escucharlo intensamente, como si se tratase de una composición musical compuesta por el hombre
3. Buscar un espacio común donde puedan encontrarse todas las artes.

4. Sensibilización sonora, considerar la importancia de cada uno de los sonidos.

Una clase de música creativa es un grupo de estudiosos que juntos quieren investigar con el sonido. El maestro inicia la sesión preguntando o planteando un problema y a partir de ahí participara junto a sus alumnos en el acto de descubrir, admitiendo las soluciones que ofrezca el grupo. *“la clase debe convertirse en una hora de mil descubrimientos y el secreto está en la pregunta formulada.”* (Schafer, 1975, p. 24)

Para comprender la música hay que conocer las relaciones entre el *sonido, el tiempo, las ideas y la técnica*. La música es la consecuencia de esas relaciones y hay que saber cómo llegan a funcionar los sonidos y como, a través de técnicas artísticas que estructuran el tiempo, se pueden transformar en ideas musicales. Para Paynter (1999, p 33) *“la música”* es la consecuencia dinámica de esas relaciones, y puede empezarse por:

1. Las materias primas, los sonidos y ver como se convierte en ideas musicales
2. Formas ya terminadas, piezas existentes
3. Por melodías sencillas, espontáneas (la intuición, experimentación, imaginación)

La clase de música se ha de convertir en un taller donde maestros y alumnos hagan música, La música es energía, expresión, arte, creación. El maestro ha de mantener vivo el espíritu investigador, permitiendo que los niños puedan crear su propia música en un ambiente de libertad. Una educación musical creativa no ha de contar con respuestas ya conocidas, todos han de esforzarse en buscar nuevas soluciones a los problemas o preguntas formuladas.

Se aprende a componer componiendo *haciendo música*).Realizando tareas de tipo musical es como se llega a la elaboración del grafismo, en principio cada uno utilizará el suyo propio, paulatinamente se buscará un sistema que permita identificar todos los parámetros de la experiencia musical.

NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA

Junto al desarrollo de la creatividad aparece otra aportación no menos importante de las artes como es el desarrollo de la percepción. No hay que olvidar que, prácticamente, ningún campo de estudio prescinde del uso de los sonidos, y por ello la educación artística, no puede desatender su participación en esta parcela de la educación actual; su cometido es reforzar los procesos perceptivos, así como la capacidad crítica y selectiva que debe guiarlos: *“En lo que corresponde a las expresiones o lenguaje de carácter musical, la formación habrá de tener en cuenta un hecho ya establecido y que parece acentuarse de cara al futuro; el de encontrarnos inmersos en una cultura en la que lo simbólico, es predominante entre los tipos de comunicación ; y por lo que consecuentemente, nuestros actuales alumnos deberán ser dotados de recursos, habilidades y conocimientos para entender los sonidos y la música que*

les rodea, y que deben estar capacitados para escuchar, frente al cual puedan establecer criterios estéticos y disponer de una actitud crítico-selectiva”

Activar la percepción es activar el pensamiento, ya que entendemos que para el desarrollo del conocimiento es fundamental la formación de los conceptos preceptuales que el niño consigue tras la aprehensión de los rasgos más significantes y estables de los objetos... Dichos conceptos, serán la materia misma de los conceptos intelectuales y de las imágenes mentales que constituyen la base del pensamiento abstracto.

Ante estos planteamientos hemos creído encontrar formas actualizadas para la percepción auditiva y expresión corporal, instrumentación... que vayan acorde con materiales de estos tiempos como son las nuevas tecnologías.

Con la utilización del ordenador y a través de la creación de partituras con códigos que representan los diferentes momentos de la partitura que queremos interpretar, siguiendo pautas sonoras que se ajustan al ritmo, melodía, timbre, intensidad, duración y siempre teniendo en cuenta la forma musical, utilizando obras de diferentes estilos y épocas hemos trasladado al aula y a otros ámbitos musicales la experiencia obteniendo resultados satisfactorios. Habiéndose cubierto todo los objetivos y argumentaciones anteriormente expuestas.

Audición Activa

Ejemplo de partitura

CONCLUSIONES

Estamos inmersos en una reforma educativa llevada a cabo en nuestro país a consecuencia de la LOCE en la que las áreas curriculares correspondientes a los contenidos musicales dentro del área de Educación Infantil se ubican dentro de la Expresión Artística y la creatividad, como consecuencia de ello nos tenemos que plantear una filosofía que suponga un campo metodológico que pasen por la utilización de métodos activos y estimuladores del proceso.

Las estrategias y actividades para desarrollar el proceso educativo a de partir de la búsqueda de una secuenciación adecuada a los niveles y características del grupo, provocando un desarrollo de la enseñanza-aprendizaje que parta de los niveles del grupo y aporte nuevos conocimientos, destrezas y habilidades.

Todo esto nos lleva a la búsqueda y adaptación a los tiempos actuales de materiales que están hoy en día al alcance del alumno, que le de vigor en todas las manifestaciones culturales y produzca una creación activa como medio de desarrollo musical, al mismo tiempo ofrezca al niño la oportunidad de expresarse musicalmente como quiera y desarrollar y potenciar todas estas habilidades desde la edad más temprana.

Proponemos la utilización de la informática como herramienta para desarrollar actividades relacionadas con la escucha atenta, la sesorialidad auditiva, la imaginación, la memoria auditiva y visual..., a través de medios lúdicos que estimulan la participación del alumno.

BIBLIOGRAFÍA

- AGOSTI-GHERBAN, C Y RAPP-HESS, C (1988) *El niño, el mundo sonoro y la música* Marfil. Alcoy.
- BERNAL VÁZQUEZ, J.y CALVO NIÑO M^a.L. (2004) "*Didáctica de la Música*".Aljibe Archidona. Málaga.
- BERNAL VÁZQUEZ, J y CALVO NIÑO Mª L. (2000a) "*Didáctica de la Música*" *La expresión musical en la Educación Infantil*. Aljibe Archidona. Málaga
- BERNAL VÁZQUEZ, J (2003) "*Música y Creatividad*", *En creatividad Aplicada una propuesta de futuro*. T. II. Dykynson. Málaga.
- FRABBONI, F. (2003) "La educación Infantil. Ambiente y Currículo, en *Enciclopedia de Educación Infantil. Ámbitos específicos de acción educativa en Educación Infantil*. Vol I Aljibe. Archidona.
- GLOVER, J.(2004) *Niños compositores*. Grao. Barcelona.
- JIMENO GRACIA M^a M y otros (1997) "*Propuesta de secuenciación de contenidos*) Gobierno de Navarra.
- M.E.C. (2002) *Educación Infantil. Proyecto Curricular* .Secretaria de Estado de Educación. Madrid.
- PAYNTER, J (1991): *Oír aquí y ahora*. Ricordi. Buenos Aires.
- PAYNTER, J (1999) *Sonido y estructura*. Madrid. Akal.
- RAMSOM, L (1991) *Los niños como creadores musicales*. Trillas. México.
- SCHAFFER, R.M. (1967) *Limpieza de oídos*. Ricordi Buenos Aires.
- SCHAFFER, R.M. (1975) *El rinoceronte en el aula*. Ricordi Americana. Buenos Aires.
- SCHAFFER, R.M. (1981) *El nuevo paisaje sonoro*. Ricordi Buenos Aires.
- SCHAFFER, R.M. (1983) *El compositor en el aula*. Ricordi Buenos Aires.
- SCHAFFER, R.M. (1994) *Hacia una educación sonora*.
- TEPLOV, B.M. (1966) *Psychologie des aptitudes musicales*. P.U.F. París.
- ZABALZA,M (2003) "El currículo de la Educación Infantil" en *Enciclopedia de Educación Infantil. Ámbitos específicos de acción educativa en Educación Infantil*. Vol I. Aljibe. Archidona.

I.A.C.A.T.
Instituto Avanzado de
Creatividad Aplicada Total

Revista Recrearte:

- ✓ *Director David de Prado Díez*
- ✓ *Consejo de Redacción*
- ✓ *Consejo científico*

Frey Rosendo Salvado nº 13, 7º B 15701
Santiago de Compostela. España.
Tel. 981599868 - E-mail: info@iacat.com

www.iacat.com / www.micat.net / www.creatividadcursos.com

www.revistarecreate.net / www.tiendaiacat.com

© Creación Integral e Innovación, S.L. (B70123864)

En el espíritu de Internet y de la Creatividad, la Revista Recrearte no prohíbe, sino que te invita a participar, innovar, transformar, recrear, y difundir los contenidos de la misma, citando SIEMPRE las fuentes del autor y del medio.