



SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL**

UNIDAD UPN 095



**LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACION MUSICAL EN
EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO**

**EUSTOLIA CHAVEZ CASTILLO
LUZ MARIA PEREZ CHAVEZ**

MEXICO, D. F., 1988.



SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
UNIDAD UPN 095

La importancia de la educación musical
en el desarrollo integral del niño.

EUSTOLIA CHAVEZ CASTILLO
LUZ MARIA PEREZ CHAVEZ

Investigación Documental presentada para obtener
el título de Licenciado en Educación Básica.

México, D. F. 1988

DICTAMEN DEL TRABAJO DE TITULACION

MEXICO, D.F., a 30 de MAYO de 1988

C. Profr. (a) CHAVEZ CASTILLO EUSTOLIA.
 Presente (nombre del egresado)

En mi calidad de Presidente de la Comisión de Exámenes --
 Profesionales y después de haber analizado el trabajo de titula-
 ción alternativa INVESTIGACION DOCUMENTAL.
 titulado LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACION MUSICAL EN EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL NIÑO.
 presentado por usted, le manifiesto que reúne los requisitos a -
 que obligan los reglamentos en vigor para ser presentado ante el
 H. Jurado del Examen Profesional, por lo que deberá entregar diez
 ejemplares como parte de su expediente al solicitar el examen.

ATENTAMENTE

El Presidente de la Comisión


 MTRA: MA. GUADALUPE OLIVARES GTEZF. AZCAPOTZALCO

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
 UNIDAD 3668



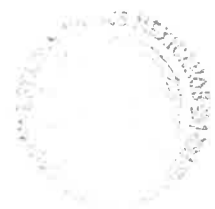
DICTAMEN DEL TRABAJO DE TITULACION

MEXICO, D.F., a 30 de MAYO de 19 88

C. Profr. (a) PEREZ CHAVEZ LUA MARIA. Presente (nombre del egresado)

En mi calidad de Presidente de la Comisión de Exámenes -- Profesionales y después de haber analizado el trabajo de titulación alternativa INVESTIGACION DOCUMENTAL titulado "LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACION MUSICAL EN EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO" presentado por usted, le manifiesto que reúne los requisitos a -- que obligan los reglamentos en vigor para ser presentado ante el H. Jurado del Examen Profesional, por lo que deberá entregar diez ejemplares como parte de su expediente al solicitar el examen.

ATENTAMENTE El Presidente de la Comisión [Signature]



MTRA: MA. GUADALUPE OLIVARES CTEE. AZCAPOTZALCO

A LOS MAESTROS

Que con su estímulo y apoyo
nos ayudaron a continuar y
terminar la Licenciatura pa
ra seguir superándonos y me
jorar nuestra labor educatiu
vo.

A LOS COMPAÑEROS

Con los que convivimos
y nos enriquecieron com
partiendo sus experien-
cias.

A LOS NIÑOS

Que fueron el motivo
que nos alentó a rea
lizar éste trabajo.

ÍNDICE

	página
INTRODUCCION	7
CAPÍTULO PRIMERO: CONCEPTOS GENERALES	10
CAPÍTULO SEGUNDO: REFLEXIONES SOBRE LA MÚSICA	17
CAPÍTULO TERCERO: CULTURA Y MÚSICA	25
CAPÍTULO CUARTO: PRIMERAS EXPERIENCIAS.....	32
CAPÍTULO QUINTO: OBJETIVOS GENERALES.....	37
CAPÍTULO SEXTO: LA EDUCACION MUSICAL EN LA ESCUELA PRIMARIA	46
CAPÍTULO SÉPTIMO: LA PREPARACION ARTÍSTICA DEL MAESTRO ...	56
CAPÍTULO OCTAVO: NUESTROS ACTUALES PROGRAMAS	63
CAPÍTULO NOVENO: EXPERIENCIAS PERSONALES	81
CONCLUSIONES	83
BIBLIOGRAFÍA	84

I N T R O D U C C I O N

Con su maravillosa intuición y usando ese lenguaje universal que en materia de estética todos entendemos, porque en el alma de todo ser humano hay siempre una ventana abierta al arte, Ortega y Gasset decía:

El arte es una subrogación de la vida; si nos fuera a todos posible gozar de vida tan intensa y tan llena de recias pasiones iconinas, de sabrosas y fecundas melancolías y de sutiles sensaciones como las que en los personajes de los dramas de Shakespeare laten, acaso pudiéramos prescindir del arte, y eso acaece a los hombres aventureros. Pero nuestra vida suele caminar al hilo de los días y al compás de las horas, que caen vanas en derredor de nosotros, como las nueces huecas de un nogal en el silencio de una siesta, y el tiempo que nos acecha desde los rincones del hastío, nos emboscamos en las escenas trágicas del arte o buscamos las saucedas húmedas, quizá plantadas a la vera de un río por algún hombre grande y bueno, de cuyo pecho manaba un río de ternura, idealismo y sulcedumbre; o acaso, pareciéndonos la vida sórdida e indigna de sufrir, la henchimos de arte y enriquecemos con nuestra imaginación, las lentas barcas de las horas vividas. (1)

El arte es alimento espiritual para todo ser humano, lo ha sido desde los tiempos más remotos y lo seguirá siendo mientras el hombre sea capaz de descubrir en el canto del ruiseñor su propio canto, y en el rubor de la aurora su propio rubor. Porque la emoción estética nos identifica con el mundo en derredor y nos transfigura.

Desesperan los hombres buscando la felicidad por incontables caminos, y los escollos no son pocos para alcanzar tan al-

to bien, ignoran en su mayoría que son como ciegos perdidos en un mundo confuso, en tanto que el refinamiento espiritual no ~~al~~ lumbró sus ojos. Porque el arte es mucho más significativo que cuanto queda creerse, antes de descubrir en él gran virtud que le caracteriza: la de elevar a un plano superior a quien lo cultiva.

Los niños, espontáneamente discernen lo bello, antes de comprender lo verdadero y lo bueno, y así valor estético, adquiere relevancia sobre los otros valores y pone en sus vidas un toque inconfundible de poesía.

Es muy común para el maestro, en su contacto con los niños y a la vista de aquéllos que han dejado de traducir el mensaje que hay en el canto del grillo, y de los que en rumor del follaje ya no escuchan la voz delicada del viento, pensar con no poca melancolía: "¡Qué lástima, ha muerto en estos niños el artísta"; o bien "¡Hna caído en el mundo de lo cotidiano y de lo vulgar;" del que sólo podrán liberarse por el camino del arte. Puesto que sólo podrán liberarse por el camino del arte y que sólo el arte nos puede hacer sentirnos niños, un poco desprendidos de los acontecimientos rutinarios.

En fin, estas y otras razones similares, nos inducen a escribir sobre "La importancia de la Educación Musical en el Desarrollo Integral del Niño.

(1).- Apud. ORTEGA Y GASSET JOSE.- "ESTETICA DE LA RAZON VITAL"
Pág. 132. Ediciones "La Reja". Buenos Aires, 1956.

"EL HOMBRE EN SUS RELACIONES CON LO BELLO DEBE SER CONSIDERADO BAJO CUATRO DISTINTOS ASPECTOS: PUEDE SENTIR, CREAR, EJECUTAR Y JUZGAR.- ESTAS CUATRO FUNCIONES CORRESPONDEN A DIVERSAS FACULTADES DEL SER RACIONAL".

"EL GUSTO SE VICIA POR LA MALA DIRECCION DE LAS FACULTADES, POR LA PREOCUPACION DOMINANTE, POR EL AFAN DE LA NOVEDAD, O POR EL DESEO DE SINGULARIZARSE. LA MODA, EL ESPIRITU DE PARTIDO Y OTRAS CAUSAS SEMEJANTES ORIGINAN EL MAL GUSTO".

JOSE SURROCA

CAPITULO PRIMERO

CONCEPTOS GENERALES

Todo educador, en los tiempos que corren, se interesa por lograr en sus discípulos una educación integral armónica; integral, porque considerando al hombre como una totalidad procura su mejoramiento en todos sentidos; y armónica, porque combina en forma bien concertada y proporcional el método, las técnicas y los procedimientos idóneos para el logro de los objetivos, de que dispone, de acuerdo con las posibilidades y aptitudes de cada uno.

El maestro, en cualquier grado de la educación, está muy lejos de manejar unidades abstractas, cuya identidad pudiera ser evidente; de manera que, por razón de las grandes diferencias que existen entre los niños debe procurar el mayor conocimiento posible de cada uno de ellos.

La educación exige funcionalidad no sólo en forma inmediata, sino por la razón de la transferencia que en todos los aspectos es propia del proceso educativo; así pues, los conocimientos, hábitos, habilidades, capacidades y actitudes, que como las metas de la actividad escolar señalan nuestros programas determinan en el educando una conducta definitiva; viniendo a ser así, nuestro sistema educativo actual, más formativo que informativo que informativo y eminentemente dinámico.

Por otra parte, la Pedagogía, lo mismo que la Filosofía, identifican en los actuales tiempos los conceptos de educación y cultura, y así se dice indistintamente "persona educada" o "persona culta", lo mismo que "educar y cultivar".

Si recurrimos a la Teoría Filosófica que en el capítulo de la Axiología enfoca el problema de los valores, siendo estos valores a no dudarlo, los ideales que la Pedagogía señala como

finalidades últimas en el proceso educativo, puesto que la educación se define como "La orientación hacia grandes ideales humanos", veremos que, indudablemente, el maestro necesita, para desempeñar satisfactoriamente su tarea, una preparación especial y una comprensión suficiente con respecto a lo que por "integral y armónico" se entiende en materia de educación.

¿Qué motivos impulsan al hombre a cultivarse?" (preguntan LLarroyo y Cevallos frente al problema de la ciencia) "¿Qué razones hay para que todo espíritu bien dotado aspire, cada vez con mayor ahinco hacia la cultura?... La humanidad fomenta y conserva la cultura porque ha descubierto en ella lo valioso: la elevación humana en el sentido más profundo, que no puede llevarse a cabo sino en y por la cultura. Esto lo vive íntegramente todo individuo . (2)

Los amantes de la cultura, los estudiosos incansables, los investigadores profesionales, y aun los propios niños, descubren que, paso a paso por los caminos del saber, el hombre se va transformando espiritualmente, y que la vida va siendo para él, más fácil y significativa.

Todos sin excepción, confirman y verifican que sus actividades se tornan valiosas por la circunstancia de trabar contacto con otros productos culturales. Y es que estas formaciones de la cultura poseen cualidades que las ennoblecen, que las transforman en algo preferible para el hombre. Los filósofos han convenido en llamar valores a estas cualidades, merced a las cuales los productos culturales se manifiestan ennoblecidos y dignificados. La cultura pues, debe concebirse como aquello en lo que residen valores o como aquello en que se realizan los valores. La humanidad en el transcurso de su historia ha conocido una multitud de ellos; la verdad, la justicia, la santidad, la be-

lleza, la bondad, etc., que son valores del más puro linaje; o sean aquellas condiciones, gracias a las cuales surgen las variadas manifestaciones de la cultura. Así en la ciencia se realiza la verdad, en el arte la belleza, en la moral la bondad y en la religión la santidad. (3)

La Filosofía ha delimitado las áreas del conocimiento de acuerdo con los valores, reservando a la Lógica la investigación científica o la búsqueda de la verdad; a la Ética la evaluación de lo moral o el problema de la conducta con relación al bien, y a la Estética cuanto concierne al arte o a la creación, contemplación y comprensión de la belleza.

El niño, debido a su inexperiencia y su irreflexión, no está capacitado para entender los principios de la Estética, como tampoco lo está para captar el razonamiento lógico, y menos aún para distinguir lo moral de lo inmoral; sin embargo, la Escuela Primaria y aún el Jardín de Niños, propician el conocimiento intuitivo y enfrentan al pequeño con los valores fundamentales, sin sacarlo del mundo maravilloso en que vive.

A través de nuestras experiencias hemos podido observar y comprobar el hecho de que el niño sin tener grandes conocimientos y en medio de su confusión, es capaz de distinguir espontáneamente lo bello, armónico y gracioso, de lo feo, monstruoso o insulso; a pesar de que en otros aspectos tiene mayores limitaciones.

De este modo, es capaz de entender el arte y aún de sentirlo hondamente (en tono mayor, como dicen algunos psicólogos), aunque sin perder su punto de vista estrictamente infantil; claro está;

Ahora bien, concretándonos a la música, hay que advertir que el niño la percibe y goza con ella desde la cuna y en cuanto es apto para escucharla. A la manera del primitivo se solaza con

el sonido que escapa casualmente de algunos cuerpos cuando vibran con el viento o al choque de otros, y trata de producirlos y combinarlos de acuerdo con sus posibilidades.

Los aficionados al arte, suelen sentir desagrado por la Estética, esto es un fenómeno de fácil explicación; ya que la Estética intenta domesticar el lomo rotundo del Pegaso, y pretende encajar en la cuadrícula de los conceptos, la plétora inagotable de la sustancia artística. Porque la Estética es la cuadratura del círculo, y por consiguiente una operación bastante melancólica.

No hay manera de aprisionar en los conceptos; la emoción de lo bello seguramente escapará por las puertas, y fluirá y se liberará como los espíritus inferiores a quienes el cultivador de la magia negra intentaba en vano dar caza para encorralarlos en las panzas de las redomas. En Estética siempre se le olvida a uno algo, después de cerrar penosamente el baúl; y es menester volverlo a cerrar, y al cabo, comenzar de nuevo, con la peculiaridad de que "eso" que habíamos olvidado es siempre lo principal.

De ahí que, frente a la obra de arte, no satisfaga nunca la observación estética; porque la idea junto al sentimiento, en la medida que éste se agita, se torna tímida, torpe y servil, como si perteneciera a un mundo inferior en donde todo es trivial y sórdido. Conviene pues, tener siempre en cuenta esto, cuando se piensa sobre el arte. El arte es el reino del sentimiento, y dentro del perímetro de este reino, el pensamiento sólo puede habitar a lo plebeyo, sólo puede representar lo vulgar. En ciencia y en moral, el concepto es soberano, es la ley y el motivo de las cosas. En el arte, su papel es meramente guía, u orientador, como esas manos ridículas que el Municipio hace pintar a la entrada de los pueblos españoles y bajo las cuales se lee:

"Por aquí se va al fielato".

"Así se explica el desdén que los aficionados al arte, sienten por la Estética: les parece formalista, anodina, sin jugosa fecundidad; quisieran ellos que fuera aún más bella que el cuadro o la poesía".

"Mas para quien tiene conciencia de lo que significa una orientación exacta en asuntos como éste, la Estética vale tanto como la obra de arte". (4)

El niño no necesita ahondar en los conceptos de "estilo", "originalidad", "talento", "buen gusto", "genialidad", etc., que forman el lenguaje habitual en la Teoría Estética; él se concreta a sentir la belleza y a expresarla espontáneamente, sin cuidarse de la crítica ni de la evaluación de sus obras.

Nadie explica al niño pequeño que la música es el arte del sonido, que la música es ritmo y movimiento, es el arte que indudablemente está más en contacto con el individuo desde que nace y su influencia es decisiva en el desarrollo de su sensibilidad; nos conformamos con que el niño escuche el fragmento musical que hemos preparado para él con que su percepción le produzca gozo.

Por otra parte, no podemos desentendernos, de ninguna manera, de esta feliz disposición del niño con respecto al arte en general, y especialmente a la música, puesto que aprovechándola en beneficio del mismo, el interés se resolvera en una cierta adquisición cultural, inaccesible por otros medios. También la humanidad perdida en un remoto primitivismo cantó sin duda, imitando los trinos de las aves o los sonidos más impresionantes de la naturaleza, y tuvieron que pasar muchos siglos para llegar al estudio sistemático, no podemos pues, hacer más que esto mismo en la educación inicial de los niños, la música no admite razonamientos, simplemente agrada o desagrada. El niño debe acostumbrarse a sentirla y no a pensarla.

-
- (2).- Apud. LARROYO Y MIGUEL A. CEVALLOS.- "LA LOGICA DE LA CIENCIA".- Pág. 23 Editorial Porrúa. Quinta Edición. México 1945.
- (3).- IDEM. Pág. 24.
- (4).- Apud. ORTEGA Y GASSET JOSE. "ESTETICA DE LA RAZON VITAL" Págs. 136 y 137.- Ediciones "La Reja".- Buenos Aires 1956.

"DESDE LOS TIEMPOS MAS REMOTOS, EN TODAS LAS EPOCAS Y EN TODAS LAS CIVILIZACIONES, TODOS LOS PUEBLOS Y TODAS LAS RAZAS HAN CANTADO, Y SIGUEN, Y SEGUIRÁN CANTANDO; PORQUE EL CANTO ES LA EXPRESIÓN MÁS NATURAL DEL ESPIRITU, Y LO QUE MÁS EXPRESIVAMENTE MANIFIESTA SUS INFINITOS MÁTICES, DESDE LA ALEGRÍA HASTA EL DOLOR; Y PORQUE EL CANTO NATURAL NACE ESPONTANEO Y NO NECESITA APRENDIZAJES NI CONOCIMIENTOS ESPECIALES".

"MUCHOS ANIMALES CANTAN, Y LOS SONIDOS QUE EMITEN SUS GARGANTAS, O QUE PRODUCEN CON SUS ELITROS U OTRAS PARTES DE SU CUERPO SON MÁS O MENOS AGRADABLES, Y QUELLOS QUE APARECEN PRIVADOS DE ESTE MISTERIOSO DON, VIVEN EN EVIDENTE GRADO DE INFERIORIDAD".

RAFAEL NIÑO

CAPITULO SEGUNDO

REFLEXIONES SOBRE LA MUSICA

Desde tiempo inmemorial, el hombre se ha servido de la música para expresar y comunicar sus sentimientos y estados de ánimo. No es errónea la idea que nos dice, cómo para el hombre primitivo, la música antes que ser un medio de recreación, era un elemento de comunicación, inclusive anterior al lenguaje hablado.

En la antigüedad, se consideraba poseedor de un "don misterioso" al que creaba, toda vez que en esa época tuvo relevancia en las actividades religiosas. Hoy, sabemos que el ser humano en general es susceptible de educar su sensibilidad para gozar, crear y aprovechar, gracias a sus sentidos y a su cuerpo, las manifestaciones musicales.

Aun en circunstancias verdaderamente hostiles, el hombre primitivo tuvo una ventana abierta al goce estético... y a la felicidad... ¿por qué no decirlo? Aquella ventana fue su oído al que indudablemente llegaron, excitando su sensibilidad, el murmullo del céfiro o del arroyo, el canto de los pájaros, la cadencia del mar, y, especialmente, las voces de sus semejantes cargadas de sentimiento y distinguibles por su modulación.

La sensibilidad, sin embargo, a pesar de constituir un atributo original y común a la especie humana, es educable, y por lo tanto susceptible de refinamiento, como todas las aptitudes, -- pues hay que advertir que siendo el hombre apto para incontables actividades, no es sin embargo capaz, más que para aquéllas en las que ha sumado a su aptitud natural una habilidad o una destreza adquiridas mediante la dedicación y el ejercicio.

Todos sentimos el ritmo, es cierto, aunque cada uno a su manera y de acuerdo con su nivel cultural y específico para la música, la poesía o la danza, y así se explica la predilección personal por determinados autores y la popularidad o impopularidad de muchos, según el veredicto de las mayorías.

Por uno u otro rodeo y en uno y otro sentido, siempre vendrems a reconocer que el arte es expresión de sentimientos. Tomaremos por ejemplo, una situación cualquiera: una campaña fbajo el imperio floral de la primavera. El pacífico comerciante, el virtuoso profesor o el ingenuo empleado, al encontrarse frente a ella, se sentirán anegados por un abundante influjo de delcitables emociones: Son los sentimientos que cualquier hombre de tipo mediocre experimenta al influjo del efluvio botánico y del festival luminoso que con honesta puntualidad da de sí en tal sazón Naturaleza. Llamar a un gran músico y hacer que ponga en sonido las impresiones que en la mayoría son triviales y el resultado será aquel trozo de la "Sexta Sinfonía", que se títula "Sentimientos agradables al llegar al Campo"; pues no cabe duda que expresa del modo más perfecto, emociones perfectamente triviales. (5)

El músico, es un verdadero artista del sonido, y generalmente es un "Bicho raro" para el tumulto de empíricos emocionales que integramos el mundo, y casi siempre es más raro, cuando mejor dotado está para expresar lo que los demás nos concretamos a sentir. Sin embargo llega a acortar alguno con lo que agrada a las mayorías en un momento dado y se hace popular, y por lo tanto, esclavo del tiempo que muy pronto lo pondrá fuera de moda o fuera de servicio con un desdén compensatorio de la entusiasta fruición con que en un principio le acogía. La comprensión plena del artista casi siempre es posterior a su muerte. Algunos toman este como indicio de que el artista se adelanta, aun

que pudiera ser también un síntoma de impreparación por parte de quienes lo rechazan. Los grupos humanos generalmente revelan su nivel cultural por esos movimientos de aceptación o de incomprensión frente a los grandes movimientos artísticos, científicos, sociales y morales que se apartan de lo rutinario y de lo vulgar.

El estudio de la música, es generalmente enfocado desde un punto de vista particular: se aprende a tocar algún instrumento o se cultiva el arte del canto; se estudia la técnica de la composición o se examina la historia de la música más o menos cuidadosamente; y en el curso de una educación musical general, se pueden combinar algunos de los tópicos mencionados; y sin embargo, los estudios de este género, separan a la música de su conexión con el mundo espiritual y material, y omiten considerar el hecho de que ella, es sólo una parte de la cultura general; y que el estado de la cultura general en una época determinada depende, a su vez, del estado de la vida social, de la historia, de la política, de las condiciones geográficas y aun del idioma que habla el país. En consecuencia la música, suele estar relacionada íntimamente, con todas estas materias . (6)

Dentro del proceso educativo o cultural, no podemos ni debemos omitir el importantísimo capítulo de la actividades artísticas y menos aún de la música entre éstas; porque el propionio la busca y hasta la exige. Y por ello que se se le incluye en los programas de la educación básica: Jardín de Niños, Primaria y Secundaria.

Los pájaros, por ejemplo, cantan por instinto y cada especie tiene su tipo de canto invariable a través de los milenios, como por instinto también construyen sus nidos; y a esa invariabilidad se ajustan sus costumbres. El hombre, en cambio, como ser superior y dotado de razón, de voluntad, de sensibilidad, imaginación y conciencia, imprimió a su canto originalidad y modada

lidades nuevas, ajustándose con él, a mil y mil circunstancias de todo orden y naturaleza, y como expresión de sus más variados y recónditos sentimientos, pues emplea el canto, cuando la palabra sola no les es suficiente para expresarlos . (7)

El niño es movimiento y ritmo. Cada uno tiene su ritmo propio, innato, que se manifiesta desde antes de nacer. Sabemos, naturalmente, que el niño canta antes de hablar; y que su canto cuando el dominio de la palabra se lo permite, convierte en la más idónea de descargar la emotividad. Conviene pues, familiarizarlo con la música desde los primeros años de la vida.

La vida, en todos sus aspectos, es a su vez ritmo y movimiento y no podemos sustraernos ni cambiar su tiempo, sus compases: el día, la noche, la primavera, la juventud, la vejez... Todo tiene un ritmo, un tiempo.

Las exigencias de la época para todo hombre culto, señalan a la música un lugar muy preeminente; ,por lo que si para la música es importantísimo el dominio de otras disciplinas así como también el conocimiento de las relaciones que guarda su materia con las demás artes, y con un sinnúmero de ciencias, para aquél que no se dedica precisamente a la música, es necesario adquirir cierta cultura musical, que tan bien se coordina con todo género de estudios.

Nuestros programas de educación, desde el Jardín de Niños, en todos los grados hasta la Segunda Enseñanza, incluyen la educación musical; y no se concibe, por cierto, una educación armónica e integral sin este importantísimo aspecto de la cultura; el arte, y en especial la música.

Nadie pone en tela de juicio el hecho de que la música es tan vieja como la humanidad, y así lo corroboran la tradición y la Arqueología, puesto que los más antiguos ritos religiosos nos la muestran al lado de la magia; y los arcaicos instrumentos

musicales hablan elocuentemente sobre esto. Sin embargo, nada ha quedado grabado, que nos permita reproducir la música primitiva, y a ciencia cierta no podríamos asegurar qué clase de música era aquélla ni a qué altura pudieron haber llegado la composición y la ejecución.

Lo que se denomina "Historia de la Música", comienza con la música de la Iglesia Cristiana a fines de la Edad Media, pues nuestros conocimientos sobre música antigua, por ejemplo la de Egipto, Palestina, Persia, Grecia y Roma es demasiado fragmentario o inconexo para ser llamado histórico, y además carece totalmente de documentos musicales en los que pudiéramos leerla. Han pasado por lo menos, dos mil años desde los tiempos en que hacían música los griegos y los romanos, y tendríamos que retroceder tres mil años, para entrar en contacto con el arte musical de Egipto, y tal vez más con respecto al pueblo hebreo de los de los tiempos bíblicos, Babilonia y el Lejano Oriente (India, China y Japón) . (8)

En algunos pueblos, a pesar de su tradicionalismo la música pasando de boca en boca y por la invención de nuevos instrumentos musicales en condiciones diferentes, tuvo que modificarse, como la poesía y la leyenda antiquísimas, las cuales son confiables a partir de la época en que pudieron escribirse; y desde luego, hay que anotar que el alfabeto se inventó muchos siglos antes que el sistema de notación musical, o al menos, ignoramos si hubo antes algún sistema, en cuyo caso sería al presente ininteligible para nosotros.

Platón, Aristóteles, Pitágoras y otros filósofos de la antigüedad nos hablan de la música, corroborando con ello que debió ser muy importante en Grecia, puesto que hasta la Historia se cantaba, y el plan de estudio la incluía en el "cuadrivium" (Aritmética, Música, Geometría y Astronomía), como complemento del "trivium" (Gramática, Retórica y Poética), esto nos permi-

te formarnos una idea aproximada acerca de su calidad en general, aunque nunca un concepto exacto con respecto a sus características.

Los enciclopedistas alejandrinos Atheneo y Julio Póllux hicieron valiosas exposiciones sobre la música incluyendo ciertos datos de tratados antiguos desaparecidos y compilaron una especie de diccionario musical. Un tratado atribuido a Plutarco nos muestra un esquema del desarrollo histórico de esta delectísima actividad aunque sin las ilustraciones musicales, las genuinas obras del arte que por sí solas podrían vivificar la investigación histórica y fertilizar su búsqueda. Los comienzos de la música griega fueron míticos aun para los griegos. El monte Olimpo, llegó Orfeo, el cantor incomparable, y padre de los músicos... (9)

No podemos pasar por alto estas reflexiones sin recordar que si por el lado europeo, Grecia y Roma han tenido mucho que ver con nuestra tradición musical, por el lado aborígen, esta tradición no es menos importante. El folklore mexicano riquísimo en música y danza, entrega una aportación inusitada al acervo cultural de la humanidad actual y del futuro, no sólo en cuanto a melodías que en sí son altamente valiosas, sino en cuanto a instrumentos musicales, que hoy día están siendo objetos de estudios muy formales y prometedores, pues por ejemplo el teponaxtle o tamborcillo, que se consideré como un instrumento bélico que se manejaba en forma aislada, según descubrimientos actualísimos era una especie de batería que se manejaba en un conjunto de piezas de distintos tamaños y formas dando un efecto sinfónico sorprendente que ya se ensaya con admirables resultados y otro tanto hay que decir de la cririmía, los pitos y flautines que se según parece fueron usados por solistas muy aptos en instrumentos de viento, junto a caracoles que emitían sonidos graves para ma

tizar las composiciones.

Dentro de varios siglos, cuando la humanidad en una de sus tantas locuras pierda el hilo de su milenario peregrinar, como lo ha hecho otras veces, inventará nuevas formas de diversión y buscará nuevos cambios a sus inquietudes espirituales, pero nunca dejará de hacer música; y aunque es improbable que pudiera quedar al margen de la armonía que anima por igual el macrocosmos y el microcosmos, lo que percibe a través de sus oídos y lo que escucha en su interior, tal vez vuelva a la infancia de una cultura imprevisiblemente universal. Todo lo cual nos habla persuasivamente de la importancia de la música y de la necesidad de la de una educación musical para niños y jóvenes.

-
- (5).- Apud. ORTEGA Y GASSET JOSE.- "ESTETICA DE LA RAZON VITAL" Págs. 80 y 81.- Ediciones "La Reja".- Buenos Aires, 1956.
- (6).- Apud. LEICHTENTRITT HUGO.- "MUSICA, HISTORIA E IDEAS".- Traducción de Florial Mazia.- Pág. 16. Editorial Espasa-Calpe. Buenos Aires, 1945.
- (7).- Apud. NIÑO RAFAEL.- "TEMAS ESPAÑOLES.- CANCIONES INFANTILES".- Pág. 3 Publicaciones Españolas. Madrid, 1955.
- (8).- Apud. LEICHTENTRITT HUGO.- "MÚSICA, HISTORIA E IDEAS".- Traducción de Florial Mazia. Pág. 29. Editorial Espasa-Calpe. Buenos Aires, 1945.
- (9).- IDEM, Pág. 32.

"NADIE PUEDE RESISTIR AL INFLUJO DE LA MÚSICA, LA CUAL TIENE EN SI MISMA, ELEMENTOS TALES DE ESPIRITUALIDAD, QUE DEBE CONSIDERARSE COMO UNA DISCIPLINA DEL MÁS ALTO VALOR EDUCATIVO. LA ARROLLADORA FUERZA DEL SONIDO Y DEL RITMO, CREAN EMOCIONES BELLAS Y PLACENTERAS. LA MÚSICA MODIFICA LAS COSTUMBRES? AMORTIGUA LAS PASIONES, AYUDA COMO PROCEDIMIENTO EDUCATIVO A LA PRÁCTICA DE LA MORALIDAD, Y EN SUMA PERMITE QUE LOS CIUDADANOS EDUCADOS BAJO SU INFLUJO SE DISTINGUEN SIEMPRE POR SUS MODALES TEMPLADOS Y HONESTOS".

DICCIONARIO DE PEDAGOGÍA "LABOR".

CAPITULO TERCERO

CULTURA Y MÚSICA

Partiendo de la identidad, o al menos de la perfecta coordinación, de los conceptos de "educación" y "cultura", es muy explicable la exigencia de la música dentro del cuadro general de la enseñanza, lo mismo para los escolares, que en la preparación del propio maestro.

Una doble dificultad ofrece la enseñanza de la música: la elección de melodías que reúnen las condiciones de sencillez, belleza, extensión y contenido apropiados a cada edad, y la gradación de las dificultades técnicas. Pero, ¿de dónde sacaremos el material necesario para esta empresa? Las entrañas del mismo pueblo, al que se trata de educar nos reservan filones inagotables en sus emotivos cantos de cuna, de entretenimiento, de amor y romance, y también preciosas y fascinantes danzas. Esas melodías y esas manifestaciones artísticas nacidas del pueblo, no pueden ser más elocuentes, puesto que han salido del propio corazón. (10)

Hay dos caminos para penetrar al mundo el arte: el del estudio y el del contacto espontáneo y directo con los bienes culturales; y hay tres actitudes espontáneas con respecto al mismo: la creación, la comprensión y la recreación. Incontables son las opiniones sobre lo que conviene al escolar en esta materia y lo que el maestro puede conseguir con respecto a la misma, pues en tanto que algunos sugieren la expresión creadora desde la etapa pre-escolar, otros la consideran como el último estadio, después de una preparación rítmica y de reiterados ejercicios.

La palabra "música" proviene del vocablo griego "mousike",

a su vez derivado de "mouse" o musa, porque las deidades encomendadas de las artes, es decir, las Musas eran representadas en su mayoría portando instrumentos musicales, o bien con las manos enlazadas y en actitud de danzar.

Las musas en la mitología griega eran nueve deidades relacionadas con el culto de Apolo o Fólbo (dios de la luz, de la adivinación, de las artes y de la armonía; en cuyo honor se celebran los juegos píticos). Estas deidades habitaban el Parnaso y el Helicón y eran protectoras de las artes liberales (artes bellas y ciencias especulativas); hijas de Jupiter y de Mnemósine (el Padre de los dioses y la Memoria respectivamente), propiciaban la intuición y la creación artística así como los estudios y las investigaciones de los sabios, y se les hallaba juntas o separadas, según el caso.

Los nombres y especialidades de las musas eran éstos: Clío Euterpe, Talía, Melpómene, Terpsícore, Erato, Polimnia, Urania y Calíopo: que presidían por su orden: la Historia, la Música, la Comedia, la Tragedia, la Danza, la Elegía, la Poesía Lírica, la Astronomía y la Elocuencia juntamente con la Poesía Epica o Heroica. Comunmente estaba presente Euterpe (representativa de la música), en cuanto se relacionaba con alguna de estas actividades, pues en la antigua Grecia, lo mismo se cantaba la Historia que la poesía de cualquier género, y el propio Pitágoras, astrónomo y matemático insigne, llegó a cantar el poema de los números y a imitar con un instrumento de cuerda el armónico rodar de los mundos, exponiendo a sus alumnos las lecciones de ciencia.

Las musas juguetean y rozan ligeramente con sus tenues vellos a la humanidad entera, pero se detienen preferentemente en el estudio del compositor, y celebran con el artista efusivos pactos. Participamos todos, ciertamente, en el conocimiento de

las gracias que prodigan las musas, aunque no todos somos capaces de "tutearnos" con ellas. En cierto momento, y en ciertas situaciones parece que nos son propicias, pero en otros, estamos muy lejos de comprender lo que intentaban decirnos; así se explicaban las preferencias por determinadas actividades en circunstancias especiales; la creación artística, y aun la comprensión y recreación frente a la obra del artista.

Son de tomarse en cuenta el tiempo y la situación, y por ello nos explicamos el prestigio y la preferencia por determinados autores, por ejemplo: La música de Strawinsky cuenta hoy con más probabilidades de satisfacernos que la de Wagner. Sin embargo, la fruición que Strawinsky nos proporciona se compone de calidades modestas: gracia, ingenio, agilidad, colorido, etc., en tanto que nuestros viejos deleites Wagnerianos poseían dimensiones gigantescas. Con Wagner, sentíamos un patetismo universal, nuestro organismo creía tomar contacto con las venas secretas del mundo y sumirse en el aliento cósmico. Lástima que no podamos hoy renovar tales éxtasis, y que los gozados en otro tiempo nos parezcan equivocados y exentos de sinceridad, frente a la música de Strawinsky proveyéndonos de goces auténticos .

Un concierto al modo usual.... ¿No es ya un error de perspectiva, como lo es un museo?.... Se reúnen en una sala, centenares o miles de personas extrañas entre sí; se les propone de tal hora a tal otra, no ocuparse sino de oír y se enfoca irremisiblemente la atención hacia los instrumentos. Queda así la obra de arte abstraída, sesgada de su fondo nativo que es nuestra vida personal, y a veces violentamente destacada, parece que aspira a suplantarla. Y como esto no siempre es posible, sali-mos del concierto con una impresión de íntimo fracaso. En cam-bio, mientras caminamos por la ciudad, atentos a nuestros afanes vitales, acaso el violín de un ciego que se lamenta en el rin-cón de una plazuela, desliza su son querellante en el confín de

nuestra conciencia, y penetrando por una humilde rendija de ella nos punza el corazón deliciosamente. Está hecho el violín del ciego para sonar el fondo del paisaje urbano donde se desarrolla nuestra vida, donde amamos y odiamos, donde somos vencidos y vencedores; y puesto allí en su rango propio, alcanza el humilde instrumento la plenitud de su valor . (11)

La cultura no es únicamente instrucción, aunque comprende mucho de esto. La cultura es más formativa que informativa, es refinamiento, disposición para entrar en contacto con las cosas más altas desde el punto de vista espiritual, y adquisición de formas de conducta; por lo que la verdadera tarea del maestro, no se restringe a dar conocimiento sino a ejercitar en el niño hábitos, habilidades, destrezas, capacidades y actitudes que lleguen a hacer de él un hombre nuevo, es decir el "hombre culto" que, aunque forjado con la materia del "hombre natural", queda colocado en un plano superior, sensiblemente distante del primitivo.

Para el que no está iniciado en la música Bach y Bethoven, como otros muchos compositores pueden "sonar bonito"; esto indica únicamente que el oyente no está sordo; pero para el iniciado y cultivado en el rincón musical que se reserva a los amantes del arte, hay en Bach y Beethoven dos lenguajes diferentes, como hay también varias formas de expresión de una misma idea o de un mismo sentimiento en la poesía y en la pintura.

Mediante las reflexiones anteriores es fácil aceptar y aun entender la identidad entre la educación y la cultura. La pedagogía moderna pone énfasis en esto con sobrada razón, puesto que nada fácil es alcanzar las metas que la orientación de la infancia y de la juventud se propone, requiriendo para ello una preparación amplia y conveniente.

La educación es a un tiempo mismo, un proceso y un resultado, pues la palabra educación denota tanto el proceso formati

vo como su fianlidad; y por lo tanto, se habla por igual de la educación que la escuela da a un niño, como de la educación que tiene una persona ya formada. Sin embargo, en este último sentido ha venido aplicándose actualmente, y cada vez con mayor extensión y profundidad la palabra cultura (derivada del latín: "cultura", que significa cultivo, y también enseñanza cuando se aplica a las facultades intelectuales y morales del hombre) .

(12)

Conviene señalar pues, que tratándose de la educación que procura el hogar lo mismo que de la educación que se imparte a los niños sistemáticamente a partir de la segunda infancia (y sin que esto desdiga la necesidad ni la posibilidad de una orientación cultural concomitante), el pequeño participa de las dos formas en que puede presentarse la cultura: la objetiva y la subjetiva, al enfrentarse, respectivamente, a los bienes culturales y a la estimación y adquisición de los valores. Pues la cultura es objetiva por cuanto a que está contenida en producciones humanas: en las obras de arte, en los libros, en los códigos que rigen la conducta, en las conquistas de la ciencia etc., y es subjetiva como pertenencia de un individuo, de un pueblo o de la humanidad en el orden espiritual, aviniéndose a la primera forma en sus distintas modalidades, el nombre de "bienes culturales", en tanto que a la segunda también en sus distintos se aplica el nombre de "valores".

Existe una diferencia esencial entre valores y bienes culturales, al mismo tiempo que una relación indisoluble entre los mismos. Los primeros son universales; los segundos, no presentan este carácter. Los bienes culturales en efecto, varían de época a época y de pueblo a pueblo; y los valores poseen un carácter de generalidad como que son formas de vida a las que ha aspirado la humanidad entre todos los siglos . (13)

El niño actual, como el de siempre, tiene derecho a ser educado; y van implícitos en este derecho, el conocimiento y el goce de los bienes culturales, al mismo tiempo que la adquisición de los grandes valores, llegamos así al concepto de que el niño debe vivir íntimamente la música, y no sólo ponerse en contacto con ella a través de la percepción: y también reiteramos el acierto de nuestros programas al incluir en el área de las "Actividades Creadoras" contra la vieja práctica de la "información artística", la educación musical que el niño busca y recibe con el mayor entusiasmo.

-
- (10).- Apud. DICCIONARIO DE PEDAGOGIA "LABOR".- Editorial Labor. Tomo II. Pág. 2208.- Barcelona, 1936.
- (11).- Apud. ORTEGA Y GASSET JOSE.- ESTETICA DE LA RAZON VITAL. Pág. 75. Ediciones "La Reja", Buenos Aires, 1956.
- (12).- Apud. RUDE ADOLFO.- "EL TESORO DEL MAESTRO".- Tomo I. Pág. 2 Editorial Labor Mexicana.- México, 1952.
- (13).- Apud. LARROYO FRANCISCO Y MIGUEL A. CEVALLOS.- LA LOGICA DE LA CIENCIA.- Pág. 24.- Editorial Porrúa.- México, 1945.

"NO PUEDE EXISTIR EDUCACIÓN INTEGRAL,
SI LA MÚSICA NO CONTRIBUYE A DESPER-
TAR EL SENTIMIENTO ESTÉTICO Y LA
CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS".

RAMON G. BONFIL.

CAPITULO CUARTO

PRIMERAS EXPERIENCIAS

Iniciación de la Enseñanza Musical

El primer contacto que tiene el niño recién nacido con el mundo exterior es apreciado por medio de las sensaciones y es, la experiencia auditiva, la primera en proporcionarle vivencias del mundo que lo rodea. Él escucha los primeros pasos de la persona que se acerca a alimentarlo, las voces de sus familiares, de sus padres, etc.

Cuando su madre le canta una sencilla canción, él ríe y se excita moviendo sus manos y pies en señal de alegría y agradecimiento. Él desea que este juego nunca se termine. Si la madre es sensible y aprecia estas reacciones del niño, continuará estimulándolo con gran variedad de cantos, rimas y juegos en los que haya la posibilidad de mover las manos; de hacerlo bailar y moverse en general. El niño imitará a la madre en los movimientos y aunque no sepa hablar (pedir una determinada canción), el identificará el canto y el movimiento que le acompaña; le pedirá a su madre tal o cual canto, etc.

Como comprenderán, ésta es una decisiva iniciación a la enseñanza musical, ya que en el oído virgen del niño se grabarán las primeras sensaciones auditivas. Por lo tanto, si la madre canta con voz suave, dulce, entonada y segura, le proporcionará al niño una gran alegría y lo que es de gran importancia, una vivencia de primer orden introduciéndolo en el mundo de la música.

En cada niño se va a reflejar la sensibilidad de las personas que lo rodean; si ellas aprecian la buena música, el niño también la preciará. En cambio, si se encuentra el niño gran

parte del día acompañado de personas insensibles a la belleza, perderá la oportunidad de gozar ante las obras de arte, o simplemente ante la naturaleza, y si más adelante recibe las primeras experiencias musicales o de cualquier orden artístico, tardará mucho más tiempo en captarlas o en sensibilizarse y el arte no formará parte importante de su vida.

La musicalidad se adquiere y se desarrolla. Desde luego, esta adquisición, debe ser en el momento adecuado, que es en la más temprana edad; para que sea lo bello y lo agradable, lo primero que reciba el niño en ese cerebro que se encuentra en blanco y deseoso de captar todo lo que lo rodea.

Mientras más pequeño sea el niño, es necesario hablarle con la voz más dulce, más suave y más clara. Al niño le agrada la repetición y el hablar rítmico con variedad de sonidos. Estos sonidos pueden ser agudos, graves, fuertes, suaves, largos, cortos, de voces o instrumentos diferentes, etc. Siempre hay que evitar la exageración, ya que mientras más pequeños son los niños, son más sensibles y podríamos asustarlos produciendo así una barrera que obstaculice el desarrollo de la sensibilidad.

El mundo del niño es primordialmente emocional. A él solamente se puede llegar a través de experiencias agradables o desagradables.

Las experiencias pedagógicas modernas, han demostrado que la educación a base de golpes o regaños provoca angustia y crea un ambiente de inseguridad en el niño. Para acercarse al niño es necesario buscar lo que le agrada. El niño en edad preescolar se encuentra en la etapa lúdica y de curiosidad.

La curiosidad le va a satisfacer su necesidad de adaptación y, el juego, será una forma de encauzar su necesidad de movimiento, que es también una necesidad de adaptación. Según Piaget la etapa sensoperceptiva, se encuentra en su máximo desarrollo

entre los dos y los seis años de vida y exactamente, ésta es la época en que el niño visita las guarderías, la estancias y los jardines de niños.

El niño adquiere los conocimientos por medio de los sentidos. Sus sentidos van a ser estimulados de acuerdo con el ambiente que le rodee. Estos estímulos producen vivencias o experiencias que el niño asimila ampliamente y los va acumulando en su cerebro.

Decimos ampliamente, porque en esta edad, la capacidad de aprender o de aprendizaje del niño se encuentra en su máximo nivel y asimilará las vivencias que se le presenten, sean buenas o malas.

Este es el motivo por el cual es de vital importancia, ofrecerle estimulaciones de primerísima calidad, que le desarrollen la sensorialidad; así recibirá el cúmulo de conocimientos requeridos en esta edad y obtendremos como resultado, que su capacidad de adaptación a cualquier situación, va a ser totalmente positiva.

La música es para el niño la forma más sencilla de manifestarse. Como ya hemos visto los elementos que la forman serán nuestro material de trabajo; el ritmo, la melodía, la palabra, el cuerpo y los instrumentos.

Todo esto reunido por medio del movimiento y el juego, que es lo que la niño le agrada.

El niño va a convertirse en creador e intérprete de la música, en forma activa.

Vamos a aprovechar sus energías y sus facultades, para mejorar sus deficiencias, para formar hábitos de trabajo colectivo con alegría y para formar esa vida, deseosa de conocer las bellezas existentes. Nuestras actividades musicales no deben llevarse a cabo con fines de exhibicionismo. Es necesario estar

concientes de que la educación es cuestión de formar escalones y si apenas empezamos, no podemos haber llegado a la meta. Esto no quiere decir que el niño nunca va a mostrar sus adelantos en la educación artística. Al contrario, un niño que tiene bases artísticas bien fundamentadas, mostrará su formación en su propia persona, en sus movimientos, en la forma de expresarse, en su comprensión y sentido de cooperación con los que le rodean, etc.

Cada niño requiere una atención especial y al mismo tiempo debemos organizar todas nuestras actividades en forma colectiva, ya que si se le da atención especial y al mismo tiempo debemos recordar que hay más niños, pues si no el entusiasmo y el interés se perderá en todos los demás niños. No hay que permitir que la clase decaiga. Cuando se observe cansancio, es preferible cambiar de actividad, a que los niños se sientan forzados y pierdan el gusto por la música, aunque no hayamos logrado el objetivo propuesto.

El trabajo en conjunto es muy importante porque el maestro puede darse cuenta del nivel en que se encuentra cada niño, y puede observarlos y evaluar el trabajo de cada momento. No es bueno insistir en las individualizaciones, ya que los niños que tengan algún problema o encuentren difícil la actividad, se sentirán inhibidos y esto los retrasaría más, haciéndoles perder el interés por superarse.

Muchos objetivos se encuentran en vías de adquisición, por lo tanto, aunque la educadora evalúe el trabajo y aplauda los adelantos, no pueden exhibir las habilidades de un niño, ya que no se encuentran formadas en su totalidad. (14)

(14).- Apud. RIVAS GARCIA DE NUÑEZ, G. CONDE DE NYSSSEN, DE JONGHE DE ALVAREZ, A. ARROYO DE DURAN, E. IBARRA RIVAS.- ACTIVIDADES MUSICALES PREESCOLARES". Págs. 1, 2, 3.- Primera edición; septiembre de 1976. Editorial "Kapelusz Mexicana" México, D. F.

APROVECHEMOS LA MÚSICA PARA INTRODUCIR AL NIÑO A LA VIDA, INTEGRÁNDOLO AL RITMO, AL MOVIMIENTO, CON LO CUAL FAVORECERÁ SU SOCIALIZACIÓN, SENSO PERCEPCIÓN, COORDINACIÓN MOTRIZ, ATENCIÓN, CONCENTRACIÓN, MEMORIA, SENTIDO DE COLABORACIÓN, PROGRESIÓN, ETC. Y, SOBRE TODO, DESARROLLEMOS SU SENSIBILIDAD, TAN INDISPENSABLE Y DISTINTIVA DEL SER HUMANO.

RIVAS GARCIA DE NUÑEZ
GARCIA CONDE DE NYSSSEN
DE JONGHE DE ALVAREZ
A. ARROYO DE DURAN
E. IBARRA RIVAS

CAPITULO QUINTO

OBJETIVOS GENERALES

La ciencia, en el campo experimental, ha demostrado el poder de la música para modificar la presión sanguínea, las palpitaciones del corazón y la energía muscular. Su influencia llega también a la mente y a la emoción; por eso, su adecuación y uso en el proceso educativo es importante factor para el desarrollo e integración de la personalidad del educando y el maestro.

El desarrollo de la sociedad, el progreso acelerado de nuestro siglo, y la consiguiente multiplicación de la vivencias del hombre, obliga a los sistemas educativos a buscar recursos para adecuar y enriquecer sus programas educativos a buscar recursos para adecuar y enriquecer sus programas en forma continua y servir mejor a los sujetos y beneficiarios de la educación, buscando que sus recursos entiendan mejor al ser humano como una unidad y logren, en su aplicación favorecer simultáneamente varios aspectos de su proceso vital.

Por estar ya plenamente definida la importancia de la música en el desenvolvimiento del ser humano, y la de ser un elemento educativo accesible y necesario para ayudar al educando a descubrir y aprovechar sus potenciales, es adecuado tomar el capítulo de actividades musicales, como la interacción de diferentes recursos educativos íntimamente relacionados con la música, y no darle a ésta el papel estricto de audición o desarrollo de habilidad para la interpretación. Así, vemos que una marcha (que es música), acompaña y orienta un ejercicio corporal (que es psicomotricidad).

En los planteles su uso ha sido perecedero, y las denominaciones que ha tenido esta actividad, han sido variadas, pero su importancia nos ha llamado a reflexionar sobre la gama de sus posibilidades en la educación, para hacernos concluir que puede y debe hacer algo más, y concertirse no en una actividad de recreación, de ejercicio periódico, de estímulo para la memoria, sino ser, básicamente una actividad formativa.

Este cambio de actitud hacia la música, no implica en forma alguna la aventura de un cambio radical sin consistencia, que olvide lo que hemos aprendido de su aplicación, sino la oportunidad de enriquecer sus contenidos y eliminar el peligro de la rutina y la limitación de materiales y de tiempo, dando así oportunidades permanentes para que el educador lo pueda aprovechar en cualquier momento o lugar establecido o circunstancial. Es por esto, que la misma denominación que hemos adoptado: "ACTIVIDADES MUSICALES", señala por un lado, acciones múltiples y apoya la base musical como un amplio recurso.

Si nuestro objetivo primordial es educar al niño, no podemos plantear su logro, si no es conociendo su naturaleza para respetar sus posibilidades personales, cultivarlo y encauzarlo, aprovechando las características propias de su edad, tales como: su necesidad de comunicación, el enriquecimiento de sus ideas y vocabulario, de gozar plenamente sus juegos e imitar cuanto ve y escucha a su alrededor, como recursos de desarrollo e incorporación, y con el horizonte que permite proveer y estimular la creatividad.

Con miras a lograr que el nivel escolar en sus actividades musicales, obtenga los mejores resultados, proponemos tomar en cuenta los siguientes Objetivos Generales:

1. Desarrollar la Educación sensoperceptual.
2. Desarrollar la Coordinación psicomotriz. Favorecer la Integración del esquema corporal.
3. Desarrollar y atender las esferas:
 - a. afectivo emocional.
 - b. lenguaje.
 - c. social.
 - d. cognocitiva.
4. Desarrollar la Creatividad.
5. Enriquecer la Cultura musical.

Asimismo, señalamos como vías para alcanzarlos, el desarrollo de los siguientes aspectos:

- . Educación auditiva.
- . Canto, Lenguaje, Rítmica e Instrumentos.
- . Psicomotricidad.
- . Expresión corporal.

Finalmente, diremos que el desglosamiento de los contenidos enunciados, son frutos de investigaciones realizadas durante algunos años, en base a una confrontación práctica permanente en el ámbito al cual está dedicado, tanto en el nivel docente, como en el universo escolar del educando, aspirando así, a poner en manos del educador, un instrumento promotor de la iniciativa y creatividad del educando-educador, para aprovechar su medio y cultura.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- . Favorecer la adaptación al medio ambiente.
- . Favorecer la atención.
- . Favorecer la formación musical del oído.
- . Favorecer la concentración.
- . Despertar el gusto por la música y que ésta llegue a formar parte de la vida del individuo.
- . Lograr una buena formación vocal.
- . Lograr un desarrollo armónico del cuerpo.
- . Desarrollar el sentido rítmico.
- . Favorecer la coordinación motora.
- . Preparar para la ejecución de instrumentos.
- . Proporcionar el sentido rítmico, melódico y armónico a las ma

Manifestaciones artísticas.

- . Conocimientos e integración de Esquema Corporal.
- . Orientación respecto del eje corporal.
- . Ubicación del "yo" en un espacio y un tiempo.
- . Lateralización.
- . Equilibrio (en un sólo lugar y con desplazamientos).
- . Ajustes posturales.
- . Coordinación viso motora. (Coordinación ojo-mano, ojo-pie).
- . Coordinación motriz. (Gruesa y fina).
- . Educación del sentido del ritmo.
- . Favorecer la Esfera Afectivo-emocional.

EXPRESION CORPORAL

Concepto y Pensamiento

La Expresión Corporal es la posibilidad de demostrar que cada uno existe como individuo, que siente, que piensa. Es hacer visible un espacio que se estructura por la acción misma y el proceso de su organización.

En nuestros días, estamos influenciados o condicionados a agentes exteriores y a infinidad de presiones, que son el resultado de patrones y estructuras establecidas por generaciones; siendo así, que el hombre se ha visto comprometido a traicionar o limitar en parte su legítima naturaleza y en muchos casos, de manera tan grande, que le es modelado el pensamiento y contenida su acción, ocasionando adultos neuróticos (o en los peores casos psicóticos), que reaccionan al exterior con menos rendimiento que, si desde pequeños, se les hubiese dado la oportunidad de conocerse a sí mismos, de entablar relaciones espontáneas con el mundo, de graduar y utilizar sus propias capacidades, sin estar presionados por comparaciones o normas rígidas establecidas.

Se ignora en múltiples ocasiones que el niño puede pensar y sentir desde pequeño, también sucede que, cuando empieza a reflexionar, a descubrir su propio "yo" y su relación con el medio

y con sus semejantes (su ubicación tempore espacial y de interrelación personal), se le atiborra de informaciones. Desde muy temprana edad se le inicia a ser dependiente de una serie de códigos, muchos de ellos con razonamientos rebuscados: desde hábitos convenientes o no, hasta los más establecidos conceptos de moral y de cultura. No hay equilibrio entre todo lo que se le informa y lo que es capaz de descubrir, asimilar y aprovechar del medio; para que como consecuencia sus reflexiones fueran más amplias y útiles para una evolución humanística.

La mayoría de los adultos no acepta que los pequeños puedan tener experiencias más ricas que ellos; que puedan superarlos y pensar diferente; temen perder su autoridad, cuando ésta aumentaría conociendo el criterio de los jóvenes y ampliando el suyo. Tenemos más edad y experiencia que no debemos dejar estancar deteniendo las nuevas generaciones, aportándoles lo que verdaderamente necesitan, pero situándonos en el presente. Es más lógico que los mayores entiendan a los jóvenes y no al revés. No es conveniente que les enseñemos sólo lo que sabemos y creemos correcto; hay que dejar que los niños observen, piensen y analicen; que ensayen y corrijan sus errores superándose; que desarrollen su capacidad de adaptación con seguridad, afinando lo más posible sus sentidos, desarrollando sus destrezas motoras y capacidades intelectuales.

Se confunde el hecho de defender a los niños de los peligros, con el de reprimirles su conducta espontánea y sana, porque primeramente no está de acuerdo con nuestros patrones (como si éstos fueran definitivos, absolutos y perfectos), o como si la vida fuera un acto de competencia en que los niños no deben pasarse de un límite, en lugar de orientarlos para que tracen correctamente su propio camino. Nuestro deber es encauzarlos a valorar el acto de conocerse y conocer a los demás; a no vivir

DÉ los demás, sino CON los demás; porque la medida que el al su jeto se le impone cómo debe conducirse, se le está reprimiendo en su naturaleza y puede ir acumulando rencor o confusión. Año con año las generaciones cambian y evolucionan los juicios y me dios de adaptación que, en cada persona y en cada grupo social, es diferente.

El precepto en el cual se basa la Expresión Corporal es: Déjame ser. Déjame conocerme. Déjame conocer lo que me rodea. Mira como me conduzco con seguridad en un terreno conocido. Relación mente-cuerpo.

No podemos concebir las emociones y pensamientos separados del cuerpo, puesto que se manifiestan por él. Desde los órganos de los sentidos, que son los receptores e informadores de todo lo que acontece en el exterior, hasta los músculos, glándulas y vísceras que manejan las diferentes impresiones, están reprimidas o expresadas.

Los pensamientos que no podemos expresar afectan de todas formas nuestro organismo y si no se manifiestan, se alojan aún en nosotros consciente o inconscientemente. El simple recuerdo de algo desagradable, por ejemplo, se revela físicamente por: u na contracción del estómago, producción de adrenalina, cambio del ritmo cardíaco y respiración, cambio de secreción salival, etc Si el pensamiento es expresado, la continencia es liberada y ca nalizada; además de ser físicamente más sano, despeja más el funcionamiento intelectual, que muchas veces es bloqueado por e mociones reprimidas.

Así mismo las informaciones sensoriales y destrezas neuromusculares que adquirimos, son experiencias de adaptación y crea tividad en la vida.

Cuando limitada o erróneamente se nos dan las pautas de lo que debemos pensar y se nos informa de qué esta compuesto nues-

tro organismo. Así empieza el camino, inconcluso muchas veces, entre saber lo que poseemos y sentir lo que somos y tenemos. - Por ejemplo, el niño preescolar sabe que tiene: ojos, cara, pestañas, cejas, nariz, lengua, dientes, cabello, pecho, vientre, espalda, piernas, rodillas, pies, brazos, manos, dedos, uñas, etc. Únicamente lo que siente que tiene, lo proyecta en sus dibujos, que no tienen detalles; empezando porque generalmente la figura la presenta de frente. Ésta es la prueba en donde nos informa el niño cuál es la idea que le han dado de la imagen corporal. Lo mismo sucederá en una percepción matemática: él podrá contar hasta el 10 y no concebir lo que es un conjunto de 10 unidades. En una clase de movimiento dirigido, él podría caminar sobre una línea geométrica dada, como un triángulo o un cuadrado, pero sin tener la representación gráfica de estas figuras.

Si el niño está habituado a sentirse juzgado y estructurado continuamente, puede tener dificultad motora. He aquí el resultado de las presiones sociales y el temor al rechazo: desperdiga su identidad. En cuántos adultos persiste esta actitud y confiesen su dificultad en dominarlo, aun conociendo sus causas.

Así podemos ubicar que el propósito esencial de la Expresión Corporal, del que derivan otros muchos objetivos importantes, es darle oportunidad al niño de introducirse y conocerse a sí mismo, para tener oportunidad de organizar los conceptos de: percepción, relación de espacio, tiempo y dinámica, experiencias afectivas. En el conjunto de éste, se apoyará en parte su opinión estética.

El acto creativo del niño no es tan perfecto como muchos adultos lo quisieran; pero proyecta su autenticidad y el alcance de su maduración, en el aspecto de que se trate. Es la demostración de un "individuo" que tiene 4, 5 o 6 años de experiencia -

cia en el mundo y califica indirectamente la influencia adulta. No debemos frustrar sus intentos y su pureza por el temor que ya mencionamos de perder nuestra superioridad y autoridad de mayores. La superación debe avanzar también en nosotros y así no nos afectará.

La Expresión Corporal no es un espectáculo teatral, tiene fines psicopedagógicos. Es una manifestación espontánea, gestual, motora, que expresa sentimientos personales; es una forma dancística, apoyada en variados materiales que dan la forma y dinámica del movimiento, y motivada la mayoría de las veces por música o por ritmos y otros incentivos (verbales, de imaginación, etc.)

La educadora fungirá como animadora y observará, registrando la personalidad de cada niño para encausarla mejor; buscando e imaginando la manera de enriquecer sus conceptos, estableciendo un ambiente de seguridad y respeto individual e en el grupo afirmando más la conducta y la adaptación al medio ambiente, - "Desterrando una pasividad negativa . (15)

(15).- Apud. RIVAS GARCIA DE NUÑEZ, A. ARROYO DE DURAN, E. GARCIA CONDE NYSSSEN, E. IBARRA RIVAS, Y DE JONGHE DE ALVAREZ.- "ACTIVIDADES MUSICALES PREESCOLARES".- Págs. 57. 58. 59. Editorial Kapelusz Mexicana. México, D.F. 1976.

"AL CONSIDERAR LAS METAS EDUCATIVAS QUE NUESTRA CONSTITUCION POLÍTICA SEÑALA, PENSAMOS EN EL TIPO DE MEXICANO QUE HABREMOS DE PREPARAR EN NUESTROS PLANTELES: UN MEXICANO EN QUIEN LA ENSEÑANZA ESTIMULE ARMONICAMENTE, LA DIVERSIDAD DE SUS FACULTADES: COMPRENSIÓN, SENSIBILIDAD, CARACTER, IMAGINACIÓN, Y CREACIÓN. DEBEMOS EQUILIBRAR EL TIEMPO DESTINADO A LA INFORMACION, Y EL DESTINADO A LA FORMACIÓN PROPIAMENTE DICHA, DISMINUYENDO TAL VEZ LAS HORAS QUE EL NIÑO INVIERTE ESCUCHANDO A SU PROFESOR AUMENTANDO AQUELLAS EN QUE, BAJO LA DIRECCIÓN DEL MISMO, EL NIÑO REALIZA UNA ACTIVIDAD QUE LE ESTIMULA A COMPRENDER LO QUE EL MAESTRO QUIERE ENSEÑARLE Y A RETENER LO QUE HA APRENDIDO, LA MEMORIA DE LA PALABRA, O SEA LA MEMORIA DE LA EXPERIENCIA".

JAIME TORRES BODET.

CAPITULO SEXTO

LA EDUCACION MUSICAL EN LA ESCUELA PRIMARIA

Aunque visiblemente significativa, la Escuela Primaria, no es más que un eslabón en la larga cadena formativa del sujeto que paso a paso se desenvuelve a impulsos de la educación sistemática, por medio de la cual mejora visiblemente su calidad humana.

La diferencia que sin grandes esfuerzos podemos señalar en tre una persona culta y otra inculta consiste especialmente en que la persona culta ha logrado realizarse, entanto que aquélla estancada al margen de la educación mantiene su: inexperiencia, sus impulsos instintivos y su rusticidad originales.

La educación no es una adquisición momentánea y ni siquiera peretoria, sino un largo proceso formativo en el que el sujeto ocupa la infancia, la juventud y aun la madurez.

La educación musical, considerada justamente como uno de los aspectos más importantes dentro de este proceso, también par ticipa de esta continuidad. Principia en un momento indefinible por cierto, continúa a través de una serie de hechos intencio-na les y casuales, voluntarios e involuntarios, conscientes e in conscientes que día a día van marcado en el individuo su huella en muchos aspectos indeleble; posiblemente desde el instante en que acunado en el regazo de su madre o de su nana, escucha la can ción de cuna, punto de partida de un acervo, en función que le du raré toda la vida, aun en el caso infausto de perder la facultad auditiva, puesto que la melodía puede hacerse presente en sus - recuerdos.

Señora Santa Ana
 -¿Por qué llora el niño?
 - Por una manzana
 que se le ha perdido.

Si llora por una
 voy a darle dos
 una para el nene
 y otra para vos.

Anónimo (España)

Este niño lindo
 se quiere dormir
 háganle su cuna
 en el toronjil

Toronjil de plata
 cuna de marfil
 este niño lindo
 ya se va a dormir.

Anónimo (España)

Desde los albores de la vida, los niños empiezan a dar muestras fehacientes del primario pero afectivo placer que experimentan al escuchar sonidos agradables producidos por los sencillos instrumentos que se usan para entretenerlos (campanitas, sonajas y cascabeles) así como también las ingenuas y dulces canciones que las madres entonan amorosamente al arrullarlos. Y a medida que van creciendo y que van dándose cuenta de lo que acontece en derredor, ya no se limitan a escuchar, y modulan con más o menos perfección, según sus facultades, las melodias que escuchan. Y es delicioso observar cómo van perfeccionando con entonaciones más seguras y firmes las canciones que repiten.

Más adelante, instintivamente asocian el canto a sus juegos, y son los que más los divierten, entretienen y alegran, a quéllos movimientos responden a la ley natural de un buen desarrollo físico, y los que están ordenados por el ritmo y sublimados por las palabras, muchas veces inconexas y carentes de sentido, o bien consistentes en simple onomatopeya, despiertan su interés aunque algunos requieren de cierto esfuerzo a pesar de ser siempre encantadoras, por ser ellos quienes los practican. (16)



Al pasar la barca
me dijo el barquero

Las niñas bonitas
no pagan dinero.

Al volver la barca
me volví a decir:
Las niñas bonitas
no paran aquí.

Yo no soy bonita
ni lo quiero ser
porque las bonitas
se echan a perder.

Anónima (España)

Nuestro folklore es rico en bellísimos cantos que los niños en patios y jardines, entonan asidos de las manos, y poseídos de un inmenso entusiasmo. Estos viejos cantos fueron cantados por nosotros y por nuestros padres y abuelos con la misma ilusión y a la luz de esta misma luna que desde entonces hasta hoy no ha sido como los propios cantos sustituida por otra.



Naranja dulce,
limón partido
dame un abrazo
que yo te pido.

en otros tiempos
se olvidarán.

Si fueran falsos
tus juramentos

Toca la marcha
mi pecho llora,
adiós señora
yo ya me voy.

Anónima (España)

No falta el canto indígena, por supuesto, en nuestro repertorio infantil; algunas veces, con los vocablos que se antojan mágicos a los niños, por ser propios del náhuatl, del zapo

teca o del maya, aunque tan dulces y armonicos que nuestros niños gozan repitiéndolos, como en la siguiente melodía maya:

LOS ITOLES

En Maya	En Español
Conex, conex	Danza, danza
palexén	venadito
xícubin	que en tu cabeza
xícubin	que en tu cabeza
yo kol kin.	hay un piojito.

(Canto Maya)

Entra pues el niño, como hemos explicado, al ámbito de la música por la puerta del juego, de la espontaneidad y de la tradición: puerta abierta a todos, y especialmente atractiva para los niños; pero debe conocer también la otra entrada, la del estudio, la ejercitación y el esfuerzo, si aspira bajo nuestra dirección a pulir su espíritu y a elevar su capacidad.

;Con admirable simplicidad ha dicho el maestro Luis Sandi a los pequeños: "Niños, vamos a cantar";. Y nos recuerda, con ello, la tierna frase de Froebel: "Venid, vivamos para nuestros niños". Y principia la enseñanza con LA PAUTA, diciendo "Así se llaman estas cinco rayitas que desde la primera lección van de derecha a izquierda y que están colocadas a la misma distancia. Se cuentan de abajo a arriba y sirven, como los espacios que quedan entre ella, para colocar las notas y los silencios. Este conjunto también se llama pentagrama. Y luego, la primera lección que los pequeños ensayan con mucho gusto, hasta que el lenguaje de la misma música va entrando triunfalmente a su corazón.

Sencillo y muy interesante es el solfeo para los niños pe

queños, pues sus signos son más fáciles que el A.B.C., especialmente, cuando se les enseña jugando. Y pensar que en muy pocas escuelas primarias se imparte la educación musical como debería, y que los niños en su afán de cantar, recitan mejor que entonar las canciones en boga. Una corriente popular y moderna ha venido a dar a la música una modalidad única y se ha hecho parecer por su calidad, su tiempo y su ritmo, a las frases inconexas que una persona semidormida o embriagada articula.

Estamos perdiendo deploramente un tiempo precioso para el aprendizaje de la música, nuestros niños quieren cantar y nosotros nos preocupamos por su actitud interesada; modismos y fracasos atrevidos suplantando el lenguaje ingenuo que cientos de poetas han puesto a los pies de los niños, y el ruido suplanta al sonido ventajosamente, porque no se requiere para producirlo mayor esfuerzo que el que realizará el salvaje, a tenor de la leyenda.

CÓMO EMPEZÓ LA MÚSICA

Hace miles de años, bajo las ramas de un enorme árbol, se encontraba un grupo de hombres y mujeres. Se trataba de una tribu de cazadores. La caza había sido muy buena, y estaban tan contentos, que se pusieron a bailar imitando lo que había sucedido durante la cacería; y al mismo tiempo que danzaban, cantaban, palmoteaban, se golpeaban el cuerpo con las manos y pateaban en el suelo. Estaban haciendo música.

En aquellos tiempos, muchas personas llegaban al rededor del cuello, de las muñecas y de los tobillos, sartas de conchas, nueces y dientes de animales; ellos pensaban que estas conchas con las nueces y dientes en virtud del movimiento, producían un sonido muy agradable, que surgió la idea de hacer uso de ciertos instrumentos musicales, tan primitivos como las

naja. Se dieron cuenta de que golpeando sobre una corteza de árbol, o sobre tabla colocada encima de un hoyo en la tierra, podían producir un ruido agradable. Pero todavía resultaba mejor si golpeaban sobre un tambor de hendidura, que consistía en un tronco ahuecado incidentalmente por algún animal. Este tambor se colocaba también sobre un hoyo en la tierra.

Muchos años tardaron los hombres en aprender a hacer mejores que éstos, pero al fin descubrieron cómo estirar la piel de un animal sobre el extremo de un tronco de árbol ahuecado, y produjeron, golpeándolo con las manos, un estupendo ;bum; ;bum; .

Nuestro retorno a los lejanos tiempos del tambor primitivo, se está convirtiendo en algo irremediable. ¿No será este preciso momento el más oportuno para intentar la educación musical a la altura que el nivel cultural de nuestro tiempos reclama?

La didáctica moderna marca nuevas y espléndidas rutas a una educación, que se muestra indiferente a ellos por la ley del menor esfuerzo retornará a los viejos cauces o lo que más grave aún encargará al azar sus realizaciones.

Ya había explicado Sakharoff que hay dos especies de arte, el Arte (con mayúsculas), que es el verdadero, como producto cultural y como trasunto del sentimiento refinado; y el arte, (con minúscula) que es patrimonio de las masas incultas, de las mayorías de todos los tiempos y en todas las latitudes. Y es natural que el maestro de niños no se contente con que sus alumnos ingresen después de una educación en otros aspectos esmerada, al gran tumulto de los que sólo entienden el arte con minúscula.

Muchos considerarán aburrida e incompatible con los cantos del niño, la teoría musical; y no estimulan en él el interés necesario para ejecutar el ejercicio adecuado desde las primeras

clases. Debemos señalar por lo tanto, que no hay por qué evadir la explicación, o la teoría en materia por demás práctica; el verbalismo no ha de entenderse como el suso de la palabra, sino como el abuso de la misma, puesto que la palabra sigue siendo el medio más eficaz para establecer relaciones entre los hombres; al concepto también explicando y guiando al niño hacia una razonable comprensión.

Sakharoff ya había dicho con relación a la danza, que en las primeras clases, el maestro en lugar de ejemplificar los primeros pasos, como suelen esperar los alumnos, comenzará por exponer una pequeña clase teórica, pues educando, lo mismo en la danza que en la música y la pintura, debe saber antes que otra cosa, que cuenta con el arte para expresar sus sentimientos, pensamientos y deseos y que existe el Arte con mayúscula para el que quiera hacerlo con pulcritud.

En la segunda clase, el maestro debe dar cuenta del instrumento que el niño habrá de utilizar en su realización artística y, tratándose por ejemplo de la danza, cabría la pregunta: ¿Qué instrumento musical sino el propio cuerpo, como el cantor maneja su voz y el violinista su arco. Y sólo después de estos preámbulos, podrá iniciarse al niño en la práctica del arte justificando satisfactoriamente sus esfuerzos y algunas veces su fatiga. Esto es en resumen la motivación para el estudio.

Una de las formas más eficaces para estimular a los niños en el estudio de la música es la audición de fragmentos clásicos; los recursos audiovisuales con que contamos son innumerables y los niños nos agradecerán la orientación, en la medida en que sea para ellos más práctica y más atractiva.

La música no se ve, no se palpa, y crece por completo de saber y de olor, y por eso se le conceptúa como la más espiritual y pura de las bellas artes; sin embargo, la psicología mo

terna ha descubierto que existen en el hombre sentidos interiores (los que le permiten apreciar la posición de su cuerpo y de sus miembros en un momento dado y sus condiciones íntimas de cansancio, euforia o displicencia, así como el dolor, la sed, el sueño, etc.) encontrando en la música sutiles relaciones con esa economía interior, que puede resolverse en éxtasis y quietismo o arrebatos y locura.

La Escuela Primaria debe tomar en cuenta que el niño es más sensible que el adulto, y que su organismo, por delicado y frágil, es susceptible al desequilibrio cuando el descuido lo motiva. La buena música propicia la armonía interior, es alimento espiritual y sana recreación, y el ruido alternado con sonidos estridentes es excitante y destructor; así nos explicamos que cierto género musical puede dar fondo a la meditación, en tanto que otro, que fue usado en la magia negra o hechicería y en los actos desenfrenados del culto báquico, puede producir exaltaciones peligrosas en el niño y en toda persona sensible al sonido.

El niño debe seguir, como es aconsejable en todos los aspectos culturales una trayectoria natural: de lo fácil a lo difícil, de lo cercano a lo lejano, de lo conocido a lo desconocido, de lo simple a lo complejo y de la objetividad a la abstracción. La cajita de música que repite unas cuantas notas maravillosas en un fragmento de Gounod, de Mendelsson o de Schubert puede servirnos como punto de partida para llegar a la audición con música clásica o de salón; y el dulce estribillo de tres notas sucesivas nos puede llevar hasta la composición, si nuestro esfuerzo va debidamente dirigido.

Nada confuso, nada artificioso es recomendable en la iniciación artística, ya que el niño mismo nos sirve de pauta con sus actividades preferentes: el juego y la canción. (17)

LAS CAMPANAS



No saldrá el niño de la escuela Primaria ni cantando ni concertísta, pero sí apto para serlo si lo desea. Y al menos, debemos aspirar a que no pierda el tiempo, con grave perjuicio para su formación armónica o integral, si le mutilamos en su preparación el aspecto artístico, o más concretamente, la música. (18)

-
- (16).- Apud. NIÑO RAFAEL.- "CANCIONES INFANTILES".- TEMAS ESPAÑOLES. Pág. 17. Publicaciones Españolas. Madrid, 1955
- (17).- Apud. BUNCHE JANE.- "INSTRUMENTOS MUSICALES".- Pág. 2 Editorial Novaro. México, 1960.
- (18).- Apud. SANDI LUIS.- "VAMOS A CANTAR".- Págs. 17 y 18. Editorial, América. México, 1960.

CAPITULO SEPTIMO

LA PREPARACION ARTISTICA DEL MAESTRO

De las reflexiones anteriores inferimos que todo educador o educadora debe tener una especial preparación artística a fin de que su trabajo en cualquier grado, tenga para el niño suficiente atractivo, además de llenar a satisfacción cuanto en el aspecto estético exige una educación armónica o integral.

Por otra parte, las relaciones entre el juego y el arte son evidentes, y sugieren una práctica constante y debidamente organizada. Son incontables las situaciones en la vida del niño en que estas dos actividades se confunden y complementan, prestándose admirablemente para motivar otras menos atractivas.

La emoción estética inicialmente tiene su origen en el juego; y tanto del arte como del juego, puede decirse con Kant, que son finalidades sin fin, es decir actividades que se despliegan únicamente por sí mismas; pues así, donde permanecen presentes las preocupaciones utilitarias, desaparecen tanto el arte como el juego; y a causa de ese desinterés con relación a la vida real el arte y el juego deben alimentarse de ficciones y de imágenes. Lo que caracteriza a uno y otro es, precisamente esa evasión de lo real, que sustituyen por algo imaginario o ficticio. Estas creaciones, por tanto, del arte como del juego, llevan una adhesión total del espíritu. (19)

Es inconsecuente pensar que, como orientador y guiador, el maestro puede conducir acertadamente a sus alumnos ignorando por completo el camino y las condiciones de la marcha; de modo que si ignora o ha olvidado completamente las satisfacciones y gozoses que parten de la entrega total a la actividad, nunca podrá

evaluar con justicia la conducta del niño en ambas actividades, ni tampoco podrá aprovecharla en beneficio de la educación.

Platón definía la educación como el proceso mediante el cual se consigue la mayor perfección posible en el cuerpo y en el alma; comprendió con claridad meridiana este filósofo, a pesar de estar muy distante de nosotros en el tiempo y en la doctrina, que el hombre es una totalidad desde cualquier punto de vista que se le observe y estudie, y que la cultura atañe por igual al alma y al cuerpo como aspectos inseparables del hombre vivo.

El maestro debe tener una preparación suficiente y adecuada a la tarea que su profesión reclama, entonces nos hacemos la siguiente pregunta: si sería conveniente encargarse del arreglo de un jardín a una persona ignorante o por completo ajena a la jardinería comentando que, cuanto más riesgoso sería encargarse a una persona impreparada la delicada tarea de educar niños. ¿Cómo llenar pues, este renglón que la estética reclama en la educación, sin una preparación adecuada?

A cada paso hallamos personas que lo rechazan y censuran por completo, con respecto a lo cual cabe la advertencia de que sólo mediante un conocimiento claro de lo antiguo y lo moderno, lo clásico y lo vulgar, podremos poner a cada uno en su sitio.

Si las viejas formas se anquilosán, y si no hubiese en absoluto manera de renovarlas, la humanidad se estancaría; y si por el contrario, toda innovación fuese considerada provechosa, se pondrían a riesgo el progreso de los pueblos y la evolución de las ciencias y de las artes. Hay formas nuevas que parecen originalmente destinadas a desplazar a las viejas y también hay algunas viejas que se erigen en modelos. El maestro debe conocer lo viejo y lo nuevo, ya que el arte contemporáneo forzosamente tiene su base en las técnicas y los estilos antiguos, a pesar de que sus modalidades distintivas chocan a veces con los idea -

les clásicos.

El arte actual responde a circunstancias que no influyeron en manera alguna sobre el arte antiguo, o sea que responde a problemas nuevos que exigen un lenguaje también nuevo; y es obligación del maestro actualizarse, aunque no necesariamente aceptando como valioso lo que en conciencia no puede justificarse aunque sea producto de las necesidades actuales; pero de todos modos, conociendo al menos las últimas innovaciones del arte.

Las escuelas o institutos que preparan maestros de todos los grados y especialmente de educación primaria, no se han preocupado realmente por garantizar una orientación artística ni propician la maduración del criterio artístico en el aspirante a educador durante sus años de estudio.

Resulta casi obvia la repetición de que no se pretende preparar artistas, ni críticos consumados; y sin embargo, debemos señalar cinco aspectos importantísimos en esta materia: 1o.- Un conocimiento compendiado, pero al mismo tiempo suficiente, sobre la Historia del Arte en General y especialmente de la Música. 2o.- Un conocimiento aunque elemental suficiente también, para impartir con la técnica adecuada las lecciones necesarias sobre Teoría de la Música, partiendo del aspecto físico (sonido, elasticidad, vibración, etc.) y con no menos atención por el aspecto fisiológico (órganos de la audición, funciones corticales, etc), además del estudio del ritmo, la melodía, la armonía y demás conceptos propios del arte musical; clasificación y evolución de las escuelas; y un poco sobre estética, y aun sobre filosofía con relación a los valores. 3o.-Un conocimiento directo de las obras más destacadas de autores clásicos y modernos. 4o.- Solfeo y Canto Coral, con una práctica y una observación adecuadas bajo la dirección de maestros de reconocida capacidad. y 5o.- La didáctica de la Música, al menos la metodología en sus

aspectos fundamentales.

Sería muy provechoso que todo maestro de niños fuera capaz de pulsar un instrumento y de acompañar satisfactoriamente sus enseñanzas en materia musical; pero, al no ser posible esto, conviene al menos que pueda dirigir la educación artística de sus alumnos conforme a los objetivos que señalan nuestros programas.

Desde que las sociedades humanas se estructuraron en dos grupos: dirigentes y dirigidos, surgen dos grandes géneros de arte; el que se produce por y para la colectividad, y el que satisface las necesidades de una minoría. En otras épocas estos géneros se llamaron respectivamente: popular y mágico, profano y religioso, plebeto y aristocrático y en la muestra se conocen como popular y profesional. (20) En ambos estilos se dan obras de valía y obras de ínfima calidad; la selección de lo mejor o más exactamente, de lo singularmente valioso se pone como modelo en su clase, o ingresa al rango de lo clásico. Hay épocas muy borrosas junto a otras espléndidamente luminosas en materia de arte; las primeras son como cantidades negativas en la contabilidad de la Historia, y las segundas como esas grandes cifras que destacan por su significación para el efecto de los resultados. El Arte con mayúscula no siempre surge de las clases privilegiadas ni de la técnica del virtuoso, sino del pueblo; y el arte con minúscula suele invadir ambas esferas (la de los dirigentes y los dirigidos), en largos períodos de desorientación cultural.

Se habla también de estilos, en vez de géneros; y así escuchamos frecuentemente alusiones a razas, países, épocas, tendencias y autores; estilo afrocubano, estilo francés, estilo medieval; estilo oratoriano, estilo Wagneriano, etc...

El motivo inmediato del estilo es lo que se conoce como "voluntad", "de forma", esto es, el deseo de expresar un senti-

miento o un estado de ánimo en determinada forma artística .

Cuando estamos frente a obras de un estilo muy diferente al de nuestro tiempo y nuestra cultura, tenemos la impresión de que los hombres que usaron ese estilo extraño no habrían podido usar el nuestro. Esto es un error; lo que pasa es que no quisieron hacerlo. Siempre se ha podido en arte lo que se ha querido, de manera que cuando algo no se ha hecho es porque estaba fuera de estilo; esto es, fuera de la voluntad de forma de una época. La diferencia fundamental entre ambos conceptos consiste en que, mientras el estilo es la manifestación artística definible en las relaciones del hombre con el universo, la moda no es sino un capricho pasajero de un cierto tipo de personas, generalmente en número reducido . (21)

El maestro, con relación a un determinado estilo, no puede ser un apasionado, y menos aun con respecto a la moda, sin embargo se exige en él un criterio suficientemente madura para juzgar con equidad lo clásico y lo moderno.

La música popular, la folklórica, la típica, tienen su lugar y son admirables en determinadas situaciones; la música clásica, la profesional, la consagrada por los genios, también tiene su sitio y sus condiciones. No debemos caer en el error de exaltar la una sobre la otra; el traje de "china" poblana" se lleva admirablemente con el "jarabe Nacional" o "Tapatio", pero no con el ballet clásico; la música, como todas las obras de arte, es bella en relación con el contorno.

Volvemos a poner énfasis en que el maestro de educación primaria no ha de ser necesariamente un virtuoso de la música, ni un compositor, ni un erudito; se le pide modestamente que posea el mínimo de cultura musical y la técnica necesaria para llenar su cometido. Hay que apuntar al respecto, que en casi todas las escuelas, a partir de la Primaria y pasando por la Secunda-

daria y la Profesional, los alumnos toman muy poco en serio la educación musical, deplorable actitud frente a la materia tan importante. Urge pues, además de la programación adecuada, despertar en los alumnos verdadero interés por la materia, pues únicamente aprende el que incluye entre sus más señalados propósitos el aprendizaje. La preparación artística del maestro no puede realizarse sin la voluntad del sujeto que aspira a la profesión.

Unas cuantas palabras sobre aspectos del arte, bastarán para completar el propósito de estas reflexiones: El dibujo, el modelado, la literatura y la danza, que se toman como pasatiempos en las escuelas, requieren para la profesión del maestro no puede realizarse sin la voluntad del sujeto.

Unas cuantas palabras de estas reflexiones: El dibujo, el modelo, la literatura y la danza, que se toman como pasatiempos en las escuelas, requieren para la profesión del maestro no sólo la práctica o ejecución de los trabajos propios en cada una de estas materias, sino una técnica especial para impartirlas. En fin, el maestro necesita hacerse a la idea de que una educación que no incluye la estética no puede llamarse completa, y menos aún merecer prácticamente los atributos de armónica e integral.

-
- (19).- Apud. COLLIN G.- "COMPENDIO DE PSICOLOGIA INFANTIL".- Pág. 108. Editorial Kapelusz. Buenos Aires.
- (20).- Apud. SANDI LUIS.- "INTRODUCCION AL ESTUDIO DE LA MUSICA".- Pág. 62. Librería Ariel. México 1958.
- (21).- IDEM. Pág. 63.

"LA EDUCACIÓN ES UN HECHO HUMANO Y SOCIAL QUE SE PRODUCE EN TODOS LOS TIEMPOS Y EN TODAS LAS LATITUDES; DONDEQUIERA QUE ENTRAN EN CONTACTO DOS GENERACIONES SUCESIVAS: UNA GENERACIÓN ADULTA, YA FORMADA, Y UNA GENERACIÓN ADOLESCENTE. EN FORMACIÓN; ESPECIALMENTE, CUANDO LA PRIMERA EJERCE UNA ACCIÓN CONSCIENTE E INTECCIONADA SOBRE LA SEGUNDA, CON EL FIN DE INFLUIR EN EL PROCESO DE SU DESARROLLO".

SANTIAGO HERNANDEZ RUIZ Y DOMINGO TIRADO BENEDI.

CAPITULO OCTAVO

NUESTROS ACTUALES PROGRAMAS

Relativamente nuevos, pues nuestros programas vigentes sorprendieron al principio a los maestros programas vigentes sorprendieron al principio a los maestros habiados a las formas tradicionales de enseñanza. Esto no niega en manera alguna el beneficio que un conocimiento básico puede tener como antecedente para el que adviene, aunque en ciertos casos parezcan incompatibles, como ha sucedido al presente: Los que practicamos desde la Escuela Normal con estos programas aprendidos la técnica actual como si no hubiese habido otra anterior, pero los maestros acostumbrados a la rutina de una relación por temas a desarrollar con un horario estricto, manifestaron inmediatamente su sorpresa.

La escuela tradicional, tomó al conocimiento como centro y guía de su estructura, y este hecho, tan correcto en su tiempo, originó lamentables errores, que inexplicablemente persisten hasta nuestros días. Confundi6 instrucción con educación y consecuentemente, limit6 la funci6n de la escuela a instruir. Lo importante era en tal concepto, ensear a leer, escribir y contar, no s6lo porque estos conocimientos fueron considerados como b6sicos sino porque se les tom6 a modo de instrumentos sociales y culturales, junto a las materias informativas que comprendían las ciencias naturales sociales. La inclusi6n de estas materias en la escuela primaria fue tardía. La utilidad de ensear a leer, escribir y contar, fue y es bien clara y concreta por lo que la finalidad del estudio de las ciencias naturales y sociales, se pierde en el fárrago de nombre y fechas. La escue

la tradicional supuso que con transmitir los rudimentos del conocimiento, lógicamente organización de la escuela. Ajustaron tiempo y contenido de tal modo, que cualquier otro programa rompería la organización propuesta. (22)

De manera muy especialmente, algunos maestros se mostraron sorprendidos al advertir en forma destacante la ubicación de un área completamente de "Actividades Creadoras", y otra no menos importante de "Actividades Prácticas"; con lo que justamente se rehabilitaban el arte y la artesanía.

Mientras por otra parte se recomendó de manera muy especial el respeto a la personalidad del niño (aspiración modernísima dentro de la pedagogía y de la vida). Pensándose así mismo que no puede hallarse camino más expedito para lograrlo que el de las actividades creadoras y prácticas, en las que el niño se desenvuelve espontáneamente.

Se hace necesario por lo tanto, en este modesto trabajo, revisar al menos en forma general nuestros programas vigentes en materia artística, y especialmente, con relación a la Música.

Los maestros especiales, tienen sin duda sus programas ajustados a la tarea que desempeñan dentro de las escuelas en los distintos grados pero escasean desafortunadamente en las Escuelas Primarias, por lo que el maestro encargado del grupo debe llenar este importante hueco, deplorando, las más de las veces, su impreparación.

Los programas deben ser instrumentos de uso diario y cada maestro debe tener sobre su mesa de trabajo un ejemplar del folleto que los contiene, a fin de utilizar, cuantas veces lo necesite, el que corresponde al grupo que tiene a su cuidado. El programa de clase, sirve para ir anotando los puntos que se toquen, las tareas que se realicen y las metas que se alcancen; y sin él, el trabajo escolar se efectúa en forma desordenada o im

prevista. El maestro debe pues, acostumbrarse a usar el programa constantemente, teniéndolo siempre a mano como un instrumento valioso que debe estudiarse con el mayor interés. Esto le economiza esfuerzos y le crea excelentes hábitos de trabajo. (23)

Ahora bien, para facilitar el estudio de nuestros programas de educación primaria, conviene considerarlos divididos en tres ciclos: el primero correspondiendo a los niños de reciente ingreso (1o. y 2o. grados); el segundo a los de los grandes medios (3o. y 4o.); y el tercero a los próximos a egresar (5o. y 6o.).

Es muy común suponer que es accesible al niño únicamente lo pueril (lo que él mismo dentro de sus limitadas posibilidades pudiera crear), y que con acercarlo a este tipo de producciones se cumple el propósito de ajustar el conocimiento y la educación en general al sujeto de la misma que en este caso es el niño. Y nada está más lejos de esta suposición que el verdadero carácter del maestro como agente de la cultura, pues el niño sabe escoger lo mejor de lo mejor entre lo que está a su alcance y gusta espontáneamente de la mejor música entre lo que ha sido hecho para él.

Las educadoras de Jardines de Niños, han graduado sabiendo la música infantil y han convidado a los maestros más instruidos y aptos en esta materia para producir música entre lo que ha sido para él, producir música apropiada a los pequeños; y puesto que para ello se necesitan no sólo conocimientos artísticos sino también un conocimiento claro del niño y de la pedagogía actual, han logrado llenar tales requisitos en compilaciones muy acertadas con respecto al nivel psico-físico del pre-escolar. (24)

Frecuentemente se relacionan trozos encantadores de música profesional con los temas infantiles que se presentan en bai

lables y canciones; y los niños con muy buen sentido los aceptan jubilosos. (25)

LA PRIMAVERA

Todos muy contentos
 hoy festejaremos
 a la Primavera
 que nos visitó.

Ella nos trae flores,
 lindos pajaritos,
 mariposas bellas,
 alegría y amor.

(Música de Chopin)

También se aplica la música tradicional a las actividades escolares, y no pocas veces, especialmente con gran cuidado sobre la letra muchas veces inadecuadamente a los fines de la educación especialmente en cuanto al refinamiento de actitudes e ideas y a la depuración del lenguaje.

Ahora bien, tomando en cuenta todo esto, cada maestro debe estudiar y reflexionar sobre su programa, seleccionando oportunamente los tópicos y las actividades, de acuerdo con las metas generales y particulares que en cada ocasión se proponga.

PARA EL PRIMER GRADO:

- 1.-CONOCIMIENTO de los primeros recursos de expresión en la música y en la danza.
- 2.-HABILIDAD para el mejoramiento de la coordinación motriz y en la soltura de los movimientos.
- 3.-HÁBITOS de atención, limpieza y orden en todas las actividades.
- 4.-ACTITUD de interés y cariño hacia los juegos y expresiones de carácter artístico.

PARA EL SEGUNDO GRADO:

- 1.- CONOCIMIENTO de algunos cantos de gran sencillez rítmica y melódica y del contenido de los mismos, así como también de los primeros pasos en la danza.
- 2.- HABILIDAD para la percepción rítmica y melódica de la música.
- 3.- HÁBITOS iniciales de sana recreación mediante audiciones breves musicales.
- 4.- ACTITUD de creación inicial.

PARA EL TERCER GRADO:

- 1.- CONOCIMIENTO de las principales normas para el dominio de las actividades artísticas.
- 2.- HABILIDAD para lograr las coordinaciones psicomotoras en la danza, el juego y el canto.
- 3.- HABITOS de atención en los actos musicales, y de correcto comportamiento al ejecutar los ejercicios.
- 4.- CAPACIDAD para apreciar cantos, música y danzas de reconocido valor artístico.
- 5.- ACTITUD de agrado y preferencia por la buena música.

PARA EL CUARTO GRADO:

- 1.- CONOCIMIENTO de los pasos en cada una de las actividades creadoras; y de las voces y expresiones propias de los juegos.
- 2.- HABILIDAD para ejecutar danzas y bailables regionales.
- 3.- HABITOS de atención y posición correcta en las audiciones y exhibiciones artísticas; y de orden y pulcritud en todos los ejercicios.
- 4.- CAPACIDAD para participar en las actividades artísticas.
- 5.- ACTITUD de preferencia por la buena música artística en general.

PARA EL QUINTO GRADO:

- 1.- CONOCIMIENTO de los instrumentos y recursos usuales en las actividades creadoras.
- 2.- HABILIDAD para participar en festivales aplicando y desarrollando la capacidad artística.
- 3.- HABITOS de orden y precisión para ejecutar los ejercicios.
- 4.- CAPACIDAD para participar en festivales y para actuar en grupos corales y conjuntos musicales de la escuela.
- 5.- ACTITUD de servicio al hogar, la escuela, la comunidad y la nación, a través de las actividades creadoras. De revisión de la obra realizada a fin de superarla en etapas posteriores. De apreciación prudente con respecto a los puntos negativos en la obra creadora de los demás.

PARA EL SEXTO GRADO:

- 1.- CONOCIMIENTO de las normas principales en juegos y ejercicios, y de los medios y recursos en la práctica de la danza, el canto, el solfeo, etc.
- 2.- HABILIDAD para ejecutar y dirigir sencillas danzas y para actuar en coros o individualmente en las fiestas cívico-sociales.
- 3.- HABITOS de sana recreación mediante la buena música.
- 4.- CAPACIDAD para distinguir la música valiosa; la intencionalidad y el timbre en las notas musicales; y para enseñar elementales melodías.
- 5.- ACTITUD formal y generosa para contribuir al descubrimiento, la conservación y fomento de los valores y de los bienes culturales con que cuenta

la comunidad. (26)

::

::

::

Como puede advertirse, las metas, en un principio restringidas, van abarcando, a medida que ascendemos en los grados de la escolaridad, horizontes más amplios. Las finalidades y los tópicos teórico-prácticos que en la enseñanza de la música se señalan, son múltiples, y funcionales, puesto que lo mismo en cuanto a la educación musical propiamente dicha, señalan realizaciones inmediatas y posibilidades de aplicación en un futuro imprevisible.

Conforme a nuestros programas, no nos detenemos en el conocimiento somero de la música, sino que adentrándonos en su comprensión y aplicación, llegamos inclusive al ensayo en la composición. No será imposible para el maestro descubrir verdaderos valores en los niños a su cargo por esto y con sujeción al programa.

Nos es ampliamente conocido el hecho de que la música mexicana tiene una popularidad mundial y que este hecho que por una parte puede suscitar justamente satisfacción, por otra nos crea un importante compromiso, especialmente a los maestros, pues tenemos necesidad de cimentar sólidamente las bases de una educación musical, que no terminará ciertamente con la instrucción primaria, de refinar en lo posible el gusto artístico de los niños a nuestro cargo, y de sombrar en sus conciencias el concepto de dignidad individual y nacional, pues no sabemos cuántos de ellos ni en qué ocasiones habrán de llevar el mensaje de la Patria al extranjero a través de la música.

No son mínimos nuestros programas en este aspecto; por el contrario, al presente dan a la música una importancia que nunca tuvo en tiempos anteriores; lástima que seamos nosotros, los

maestros, quienes ponemos en segundo término las materias de es tudio que no permiten una evaluación tan objetiva como el Espa ñol y las Matemáticas.

Si detenidamente revisamos los tópicos relativos a la edu cación musical, y los que tocan a otras actividades como la dan za y los juegos tradicionales, advertimos que la Comisión en- cargada de elaborar nuestros actuales programas tuvo un claro concepto de lo que significan en su amplitud los términos "ar- monica" e "integral", pero que en la realidad no se aplican a la educación como debiera ser, por carecer de maestros de en- señanza musical para favorecer estos aspectos.

La educación artística es una respuesta a la necesidad de expresión de todo ser humano. Ofrece al niño la posibilidad de seguir desarrollando en la escuela su capacidad expresiva, para que pueda llegar a manifestarse en él o los lenguajes ar- tísticos que mejor respondan a sus necesidades y a sus propias características. Supone un proceso de comunicación en el cual el niño intercambia expresiones, comparte experiencias y amplía las posibilidades de conocer y transformar lo que lo rodea.

Los medios de expresión artística que el niño explorará en la escuela primaria son cuatro: expresión sonora, plástica, cor- poral y teatral. Estos medios se han utilizado desde los ini- cios de la humanidad, en la lucha constante del hombre por en- contrar la forma de comunicar sus experiencias.

La expresión sonora introduce al educando en el universo del sonido y de la música de manera sistemática, mediante la ex- ploración de las posibilidades sonoras de su cuerpo, de su len- guaje, de los objetos y del medio.

La expresión plástica implica una agudización visual y tác- til para diferenciar las diversas características de los seres fenómenos y objetos, tales como su forma, volumen, color, tex-

tura, consistencia, etc., cualidades que el niño irá relacionando y expresando a través del dibujo, la pintura, el modelado y el grabado.

La expresión corporal es la manifestación de nuestras vivencias a través del cuerpo, con gestos y actitudes; es el comportamiento o lenguaje no verbal de la comunicación, en el cual se utilizan las cualidades expresivas del movimiento.

La expresión teatral conduce al niño a estructurar procesos de razonamiento para lograr representaciones que los demás comprendan. Estas se enriquecen al desarrollar una trama, inventar guines, describir personajes, idear el escenario, el vestuario y la utilería; así también, con el trabajo y la creación de títeres.

Es característica común a todas estas expresiones artísticas la de conjugar la actividad intelectual con las habilidades físicas y el afecto, y propiciar el trabajo en grupo. Toda actividad artística requiere de la observación y del desarrollo de procesos lógicos de razonamiento para que se manifieste la experiencia del niño en términos de lenguaje artístico. También exige la agudización de percepciones y el uso de habilidades motoras. Por todo esto, las actividades artísticas desarrollan la sensibilidad y favorecen la asimilación de conocimientos. Por otra parte, al permitir la identificación y expresión de afectos propios y de los demás, desarrollan actitudes de mejor relación humana tales como cooperación, planeación, organización y respeto hacia su trabajo y el de sus compañeros.

Las capacidades generales que se estimulan mediante el proceso de la educación artística son tres y, aunque esta estimulación no es privativa del área, si imprime un énfasis especial. Dichas capacidades, que se desarrollan mediante procesos, son: la agudización de la percepción, que aumenta las posibilidades

del niño para experimentar conscientemente impresiones físicas y afectivas, y le permite un mayor grado de conocimiento sobre sí mismo, los otros y el mundo; el juicio crítico, que implica valorar y opinar y que se incrementa por medio del análisis, la comparación y, sobre todo, la interpretación de su propio trabajo, el de sus compañeros, y de las manifestaciones de la naturaleza y de la sociedad; la creatividad, que se estimula en el educando cuando aprovecha su curiosidad e imaginación para expresar, a su manera, cómo capta las cosas, cómo identifica sus necesidades y las de los demás, y propone alternativas de solución, todo ello caracterizado con un sello personal y social.

A través de la educación artística, el niño logra distinguir y relacionar ritmos, formas, colores, sonidos, movimientos espacios y tiempos, elementos que forman parte de la vida diaria y del mundo que lo rodea, y cuya comprensión y manejo le permiten expresarse artísticamente. También le es posible captar las manifestaciones artísticas de su localidad y de su país apreciarlas, valorarlas, contribuir a que se preserven considerándolas como un medio de trabajo digno y trascendente al que tal vez se dedique en el futuro.

El programa de educación artística enriquece el desarrollo de los sentidos auditivo, visual y táctil; y capacita al niño para percibir su cuerpo a través del movimiento. Todo esto tiene un propósito central: desarrollar la capacidad creadora, expresiva y de comunicación.

Para lograr que el niño se exprese, es necesario tener una actitud de aceptación hacia todas las actividades artísticas que realice, así como infundirle confianza y demostrarle interés por el proceso de ejecución de la actividad y no sólo por el producto final. Es importante estimular su curiosidad, sus ideas y afectos, e invitarlo a que observe y analice el trabajo

de los demás para captar el mensaje. El maestro debe esforzarse por establecer un equilibrio entre los momentos en que los alumnos manifiestan libremente sus intereses y necesidades, y los momentos de aprendizaje de técnicas que amplían sus recursos para expresarse.

Respecto a la evaluación de la educación artística, es indispensable considerar el proceso de elaboración del trabajo artístico y no sólo la apreciación del producto. Tampoco es conveniente enjuiciar el trabajo creativo de un niño como superiores al de otro. Lo indicado es observar y registrar el avance que cada niño consigue con respecto a sí mismo.

La educación artística es también un valioso recurso para el desarrollo y la estructuración de procesos de razonamiento, lo que favorece la adquisición y afirmación de conocimientos de las otras áreas. Asimismo, permite descubrir y enriquecer distintos aspectos de la personalidad, pues brinda la oportunidad de externar sentimientos, aspiraciones e inquietudes en la escuela. En general, al estimular la creatividad del niño, contribuye a que se forme un concepto positivo de sí mismo. Otro aspecto importante de estas actividades es que promueven la interacción entre los alumnos; por tanto, es tarea del maestro aprovechar los beneficios que brinda la educación artística.

De acuerdo con los planteamientos anteriores y con los objetivos generales de la educación primaria, se pretende que el niño adquiera conocimientos, hábitos, actitudes y habilidades a través de las siguientes actividades:

EN EL PRIMER GRADO DE EDUCACION PRIMARIA

1.- MÚSICA:

a) Audiciones musicales.

b) Percepción del ritmo producido por el canto o por la mú

sica, marcando el compás por medio de golpes, palmadas y sonidos.

- c) Actuación en la orquesta infantil, mediante juguetes y objetos que produzcan sonidos agradables.

2.- CANTO CORAL:

- a) Aprendizaje de canto de gran sencillez rítmica y melódica.
- b) Canciones y cantos sostumbristas, propios de la región, y cuya letra exprese el arraigo a la tierra, el respeto a la familia, el interés por el trabajo o la fuerza de nuestra rica tradición cultural.

3.- DANZA:

- a) Ejecución de movimientos ágiles y graciosos del cuerpo, de los brazos, y de los hombros y piernas combinándolos con marchas.
- b) Formación en círculo con desplazamiento de parejas en direcciones determinadas y acompañamiento de música sencilla.
- c) Ejecución de sones indígenas o regionales con movimiento de los pies, golpeando en el suelo, ya sea con toda la planta, con los talones o con las puntas.

EN EL SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA.

1.- MÚSICA:

- a) En tonación de sencillos cantos alegres y festivos, adecuados a la capacidad de los niños.
- b) Explicación del contenido literario de dichos cantos.
- c) Aumento gradual de las dificultades rítmicas y melódicas de los cantos, de acuerdo con las posibilidades de los niños.

- d) Enseñanza del coro, la primera y la última estrofa del Himno Nacional con apego a la versión oficial.
- e) Dramatizaciones musicales.
- f) Creación de melodías sobre textos sencillos.

2.- RITMO Y DANZA:

- a) Ritmos naturales del cuerpo, obedeciendo la percepción percusiva o melódica de la música; marchas rítmicas y balanceo del cuerpo a tiempo de vals.
- b) Afirmación de los pasos de una danza indígena en tres tiempos.
- c) Mejoramientos de las danzas practicadas en el grado anterior.

EN EL TERCER GRADO DE EDUCACION PRIMARIA

1.- MUSICA:

- a) Frecuentes audiciones con trozos selectos de música clásica.
- b) Conciertos ocasionales.
- c) Programas interesantes de radio y televisión.
- d) Distinción de algunas formas de bailables; son: zapateado, jarabe, etc.
- e) Entonación de los siete sonidos de la clave de sol.
- f) Escritura y lectura de las notas representativas de los sonidos indicados en el pentagrama.
- g) Explicaciones sobre la duración de los sonidos.
- h) Explicaciones sobre el compás.

2.- CANTO CORAL:

- a) Cantos a una voz.
- b) Enseñanza de algunas canciones populares selectas.
- c) Canto a dos voces con canciones sencillas.

- d) Iniciación en el canto como solistas.
- e) Reafirmación del coro y de las dos estrofas iniciales y las dos finales de nuestro Himno Nacional.
- f) Preparación de corridos y coros para los actos sociales

3.- RITMO Y DANZA:

- a) Enseñanza de las posiciones fundamentales de la danza.
- b) Repaso a los ritmos y pasos enseñados en los grados anteriores.
- c) Aprendizaje de bailables con evoluciones.
- d) Aprendizaje de danzas indígenas.

EN EL CUARTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA.

1.- EDUCACION MUSICAL:

- a) Frecuentes audiciones de música selecta grabada, si el plantel cuenta con elementos para ello.
- b) Asistencia de las posibilidades de la localidad, a conciertos de canto y música instrumental.
- c) Apreciación de la música mexicana aprovechando las ferias populares y las fiestas de la comunidad.
- d) Afirmación en el aprendizaje del Himno Nacional Mexicano, el Himno de las Naciones Unidas, el Himno a la Cooperación, el Himno al Deporte y si se tiene también el Himno de la escuela.
- e) Coros y canciones de reconocido mérito artístico.
- f) Ejercicios de audición, entonación y ritmo, o iniciación en la lectura y escritura de las notas musicales.
- g) Participación en el conjunto musical de la escuela.
- h) Iniciación de la creación libre de melodías utilizando sencillas composiciones literarias sugeridas por el maestro o elaboradas por los alumnos.

2.- DANZA:

- a) Observación de danzas ejecutadas por conjuntos autóctonos.
- b) Práctica de ritmos en un mismo lugar, caminando, saltando y corriendo.
- c) Ejecución de algunas danzas y bailes regionales.

EN EL QUINTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA.

1.- EDUCACION MUSICAL:

- a) Audiciones de conciertos, de ser posible; y de música selecta grabada.
- b) Presentación de música autóctona.
- c) Coros populares.
- d) Canciones populares.
- e) Canto del Himno Nacional, del Himno al Deporte, del Himno Panamericano, etc.
- f) Ejercicios de entonación y ritmo.
- g) Prácticas sencillas de lectura en el pentagrama con notas blancas y negras.
- h) Participación en el grupo musical de la escuela.

2.- DANZA:

- a) Ejercicios rítmicos.
- b) Bailables en los que se practiquen evoluciones sencillas
- c) Perfeccionamiento de los pasos aprendidos en cursos anteriores.
- d) Presentación de danzas en los festivales escolares.
- e) Aprendizaje de algunas danzas folklóricas.
- f) Ejecución, e iniciativa de los alumnos, de sencillas danzas.

EN EL SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA.

1.- EDUCACION MUSICAL:

- a) Audiciones de música selecta grabada, y de conciertos de canto y de música instrumental; asistencia a transmisiones radiofónicas de música folklórica, y de música auténtica mexicana, en las ferias populares y en las fiestas de la comunidad.
- b) Aprendizaje de los Himnos que se han compuesto para exaltar los sentimientos de amor a la Patria y a los héroes, y también de amor a la humanidad y de las virtudes que se desee fomentar.
- c) Coros y canciones, de preferencia los que hablan de la belleza de la naturaleza y de los mejores sentimientos humanos.
- d) Ejercicios de audición, de entonación y de ritmo.
- e) Lectura y escritura de sonidos musicales.
- f) Creación espontánea de melodías sobre composiciones literarias realizadas por los alumnos o sobre las que el maestro señale.
- g) Participación de los niños en la organización del conjunto musical de la escuela.

2.- DANZA:

- a) Asistencia a la ejecución de danzas por conjuntos autóctonos.
- b) Iniciación en las danzas con la práctica del ritmo en un mismo lugar o caminando, saltando o corriendo.
- c) Ejecución de danzas y bailes regionales que conserven los valores propios de nuestro folklore.
- d) Iniciación en la investigación y el conocimiento de algunos aspectos del folklore de México y de otros países. (27)

::

::

::

En resumen, los maestros de educación primaria debemos contar con todos los elementos necesarios para realizar eficazmente la tarea educativa en esta importantísima Área de las Actividades Creadoras y en especial de la música.

En la práctica docente hemos apreciado algo muy importante. Que la música cultiva y dignifica al mismo tiempo que prevee al individuo de un medio de recreación excelente desde cualquier punto de vista.

-
- (22).- Apud. LEAL A. MIGUEL.- "LOS NUEVOS PROGRAMAS DE EDUCACION PRIMARIA".- CUADERNOS DE INFORMACION TECNICO-PEDAGOGICA. Vol. I. S.E.P. México, 1961.
- (23).- Apud. ALVAREZ BARRET LUIS.- "EL TRABAJO ESCOLAR". Pág. 11 CUADERNOS DE INFORMACION TECNICO-PEDAGOGICA. Vol. 2. S.E.P. México, 1962.
- (24).- Apud. DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA PRE-ESCOLAR.- "CANTOS PARA JARDINES DE NIÑOS".- Pág. 31. S.E.P. México, 1954.
- (25).- IDEM. Pág. 2.
- (26).- Apud. "PROGRAMAS DE EDUCACION PRIMARIA APROBADOS POR EL CONSEJO NACIONAL TECNICO DE LA EDUCACION".- PRIMERA EDICION. S.E.P. México, 1982.
- (27).- Apud. "PROGRAMAS DE EDUCACION PRIMARIA APROBADOS POR EL CONSEJO NACIONAL TECNICO DE LA EDUCACION".- TERCERA EDICION. S.E.P. México, 1961.

"CREIASE EN LA ESCUELA ANTIGUA QUE EL APRENDER INCLUIA NECESARIAMENTE LA SERIEDAD; Y NUNCA SE LLEGO A PENSAR QUE, JUNTO A ESTA SERIEDAD MUY PROPIA E INDICADA A SU TIEMPO, PUEDE DARSE TAMBIEN UNA ENSEÑANZA ALEGRE; Y CUANDO SE DABA EL CASO DE QUE A UN MUCHACHITO SE LE OCURRIESE UN PENSAMIENTO QUE PROVOCARA CIERTA ARGENTINA HILARIDAD, AQUELLA RISA SE CONVERTIA EN PROFANACION DEL SAGRADO RECINTO. HOY PISAMOS OTRO TERRENO COMPLETAMENTE DISTINTO, PUES LA ESCUELA NUEVA ESTA DONDE REINA UN INTERÉS GOZOSO".

ADOLFO RUDE.

CAPITULO NOVENO

EXPERIENCIAS PERSONALES

Mis conocimientos en materia artística no son muy amplios, y menos en cuanto a didáctica de las Actividades Creadoras; sin embargo he advertido que la mayor parte de mis compañeras de trabajo ignoran casi por completo esta deficiencia cultural. Por algunos es considerado exclusivamente como una actividad recreativa y otros la ignoran por completo.

A través de mi experiencia he observado los beneficios que con la música se logran, no solo en el escolar y el estudiante; sino en el propio maestro y toda persona interesada en acrecentar su cultura.

A continuación me permito exponer algunas experiencias a través de los años laborados en la docencia.

1.- A la vista de dos grupos de reciente ingreso a la escuela Primaria, uno que ha cursado la educación pre-escolar y otro y otro que proviene exclusivamente del hogar, la diferencia es visible: Los pequeños que asistieron al Jardín de Niños son capaces de concentrar su atención hasta por un cuarto de hora; sabe escuchar y es capaz de expresar el goce estético coordinando sus movimientos con la música; halla verdadero placer en jugar con sus compañeros cantando y formando rondas; es capaz de entender comprender, aprender y memorizar sencillos cantos, procura el orden en los distintos ejercicios, poniendo un significativo toque estético en ellos. El niño que no ha pasado por el Jardín, ha perdido un tiempo maravilloso.

2.- Iniciando las labores en el primer año con especial predominio de las Actividades Creadoras: cuentos, escenificaciones, rimas, juegos, dibujo, ritmos, etc., los niños muestran ca

riño o interés por la escuela y gustosamente inician el aprendizaje sin dar señales de desagrado, desinterés, fastidio o fatiga como sucede con otras actividades porque están verdaderamente interesados.

La música con todas sus modalidades, ejerce una irresistible fascinación en los pequeños, que no cambiarían por ninguna otra actividad la danza o el canto debidamente motivados. Y a medida que el tiempo avanza, crece su interés y aumenta la comprensión, llegando por este camino a la creación artística.

3.- Entre dos maestros de educación primaria, uno con una amplia preparación artística, y otro casi ignorante en este aspecto, el primero posee incontables recursos para interesar a los niños de su grupo aun en el propio trabajo; y para propiciar el descanso, puesto que es capaz de sugerir y sostener actividades recreativas dentro de una disciplina autónoma y espontánea, como producto de la persuasión y nunca de la coacción.

Los excelentes hábitos que de manera imperceptible adquieren los niños con los ejercicios rítmicos ponen fin a las actitudes atropelladas, a los gritos inarticulados y al desorden que los salvajes y los niños mal educados ejecutan en plenitud natural.

4.- El paso del estado natural al estado de cultura en el hombre actual, reclama un necesario refinamiento en todos los aspectos; y no puede quedar al margen el aspecto artístico, en el que está incluida de manera especial la música. Esto es muy fácil de entenderse, aunque un poco difícil de realizarse en la escuela primaria, donde los propios padres de familia reclaman el predominio de la lectura-escritura y del cálculo matemático, de modo que consideran que el maestro que canta y que danza con sus alumnos "está jugando con ellos" y "perdiendo el tiempo".

5.- Entre una persona adulta, de cualquier profesión con amplios conocimientos musicales y otra sin ellos en idénticas condiciones, media una distancia considerable: la primera tiene en el goce estético un recurso siempre a mano contra estados negativos de índole sentimental y contra el cansancio y la fatiga que la rutina de una vida monótona producen, en tanto que la segunda pone a riesgo sus nervios y aun su equilibrio, careciendo de este recurso.

La música tiene una aplicación terapéutica conocida desde la antigüedad (pues no son pocos los cuentos y leyendas que la mencionan como remedio a la hipocondría), y actualmente se incluye en los tratamientos de rehabilitación especialmente de los niños.

Los pasos del procedimiento en la enseñanza de la Música no difieren en lo esencial de los que recomienda la Didáctica para otras materias:

- 1.- Actividades para interesar y motivar a los alumnos.
- 2.- Ejercicios de elaboración.
- 3.- Ejercicios de afirmación.
- 4.- Aplicación, y
- 5.- Verificación o comprobación.

Convendría poner un ejm: Supongamos la enseñanza de un coro en el tercer año: Principiaremos por promover la motivación en los niños acerca del tema; y como el canto se refiere a las abejas podríamos presentar a los niños una estampa representativa del colmenar.

Conviene esperar que los niños muestren espontáneamente su interés, conversando un poco entre ellos; en este caso sobre algunos detalles en la vida de las abejas. Después, concretándonos al tema poríamos hacer referencia a la letra: ¿Verdad que las alitas de las abejas parecen de papel encerado? ¿Se han fi-

jado Uds. que son cuatro y no dos como pudieran parecer, etc..

Después les daremos a conocer la letra, y la repetiremos tantas veces como sea necesario, explicando, las palabras o frases que no sean muy comprensibles para ellos.

Escucharán a continuación la música sola; y por último los daremos a conocer la música con la letra, que repetirán los niños hasta aprenderla definitivamente, después de repasar en particular las partes difíciles. No podríamos asegurar el aprendizaje con un día de ensayo, y por lo tanto, ehmos de repetirlo algunos días después, de ser posible agregando un juego de imitación con el movimiento de las alitas al son de la música.

Debo señalar, para dar término a esta tesis profesional, que hasta el canto de un pájaro incidentalmente escuchado o la estridencia de un grillito oculto en ignorada grieta, conmueven a todo mortal con su elemental armonía; y que la música es el recurso más atractivo y útil contra el desequilibrio emocional y el cansancio intelectual y físico, en todas las edades.

CONCLUSIONES

- 1.- La educación integral reclama una preparación en el aspecto estético, tan amplia y bien estructurada como en los aspectos científicos y morales.
- 2.- La expresión creadora es un atributo exclusivamente humano; y en cuanto a la música, tan espontánea en el niño, como en el hombre primitivo.
- 3.- La educación, que lleva al hombre del estado natural al estado cultural, propicia el refinamiento en todos los aspectos y por todos los medios. La música en tales condiciones, es un capítulo importantísimo de la orientación estética y al mismo tiempo, un medio insuperable para depurar y orientar la sensibilidad hacia estímulos culturalmente valiosos.
- 4.- La educación básica que forma los cimientos de la cultura en todos los aspectos, tiene obligación de impartir una educación musical.
- 5.- El maestro debe tener una amplia formación estética, para dirigir con eficacia las actividades artísticas de la escuela básica.
- 6.- Convendría capacitar a más maestros en el área de educación artística para responder a las necesidades que los alumnos planteen y requieran.
- 7.- Los programas señalan con claridad los temas que debemos tocar en materia artística, por lo que no puede omitirse, siendo la educación "armonica" e "integral".
- 8.- La recomendación reiterada de la pedagogía moderna en el sentido de respetar la personalidad del niño, incluye necesariamente el renglón de las actividades creadoras.
- 9.- El profesor debe entusiasmarse junto con los alumnos al realizar las actividades musicales.

BIBLIOGRAFIA

- 1.- ALVAREZ BARRET, Luis.- EL TRABAJO ESCOLAR.- CUADERNOS DE INFORMACIÓN TÉCNICO - PEDAGÓGICA.- Vol 2.- Secretaria de Educación Pública.- México, 1962.
- 2.- BUNGHE, Jane.- INSTRUMENTOS MUSICALES.- Editorial Novaro.- México, 1960.
- 3.- COLLIN, G.- "COMPENDIO DE PSICOLOGIA INFANTIL" .- Editorial Kapeluzz.- Buenos Aires, 1955.
- 4.- LABOR, DICCIONARIO DE PEDAGOGIA.- Tomos I y II.- Editorial Labor.- Barcelona, 1936.
- 5.- DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA PRE-ESCOLAR.- "CANTOS PARA JARDINES DE NIÑOS".- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. - México, 1954.
- 6.- LARROYO, Francisco y CEVALLOS, Miguel A.- LA LOGICA DE LA CIENCIA.- Editorial Porrúa.- Quinta edición.- México, 1945.
- 7.- LEAL, A. Miguel.- "LOS NUEVOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA".- CUADERNOS DE INFORMACION TECNICO-PEDAGÓGICA.- Vol.1 Secretaria de Educación Pública.- México, 1961.
- 8.- LEICHTENRITT, Hugo.- MUSICA, HISTORIA E IDEAS.- Traducción de Florial Mazia.- Editorial Espasa-Calpe. Buenos Aires, 1945.
- 9.- MENDOZA, T. Vicente.- LIRICA INFANTIL EN MÉXICO.- Editorial Colegio de México.- México, 1951.
- 10.- NINO, Rafael.- "CANCIONES INFANTILES". Colección "TEMAS ESPAÑOLES". Madrid, 1955.
- 11.- ORTEGA Y GASSET, José.- ESTÉTICA DE LA RAZON VITAL. Ediciones. La Reja.- Buenos Aires, 1956.
- 12.- "PROGRAMAS DE EDUCACION PRIMARIA APROBADOS POR EL CONSEJO NACIONAL TÉCNICO DE LA EDUCACION".- Tercera Edición. Secretaria de Educación Pública. México, 1961.

- 13.- "PROGRAMAS DE EDUCACION PRIMARIA APROBADOS POR EL CONSEJO NACIONAL TECNICO DE LA EDUCACION".- Primera Edición. Secretaría de Educación Pública. México, 1982.

- 14.- M. RIVAS GARCIA DE NUÑEZ., et. al.- ACTIVIDADES MUSICALES PREESCOLARES.- Primera Edición. Editorial Kapeluzz. México, 1976.

- 15.- RUDE, Adolfo.- EL TESORO DEL MAESTRO.- Tomos I y II. Editorial. Labor Mexicana. México, 1952.

- 16.- SANDI, Luis.- CANTOS PARA NIÑOS.- Ediciones Musicales. A.D.I.A.P.S.A. México, 1939.