

El canto y la música: una prioridad educativa

Manuela Monsalve Vélez*

*Licenciatura en Pedagogía Infantil, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, manuela.monsalve@udea.edu.co. <https://orcid.org/0009-0009-0795-7239>

Cómo citar este artículo:

Monsalve Vélez, M.(2024). El canto y la música: una prioridad educativa. *Cuadernos pedagógicos*, 26(38), 1-9.

<https://revistas.udea.edu.co/index.php/cp/article/view/359246>

Resumen

Este artículo de investigación fue desarrollado en la Normal Superior de Rionegro con un grupo de estudiantes del grado primero a través de encuentros sincrónicos y asincrónicos. El propósito fue observar el impacto que puede tener el canto y la música en el aula de clases por medio de la metodología cualitativa y la observación no participante como técnica para la recolección de la información. Las intervenciones tuvieron resultados en la motivación de los estudiantes, en relación con el factor cognitivo, la percepción auditiva y visual. También tuvo un impacto en la atención que se manifestó al seguir instrucciones y en la memoria al recordar movimientos, ritmos, letra de las canciones y notas musicales. La mayor conclusión que emerge es la importancia de la música y el canto en la escuela y los beneficios que aportan a los estudiantes, docentes y familias en la formación escolar.

Palabras clave:

Música; canto; escuela; coro; cognición.

Singing and music: an educational priority

Abstract

This research article was developed at the Superior Normal School of Rionegro Colombia, with a group of first-grade students through synchronous and asynchronous meetings with the aim of seeing the impact that singing and music can have in the classroom. The methodology was qualitative and the technique used to collect the information was non-participant observation. These interventions had excellent results of student motivation and with respect to the cognitive factor, as well as auditory and visual perception, attention, as expressed in following instructions; also in memory, demonstrated in the ability to recall movements, rhythms, song lyrics, and musical notes. The main conclusion that emerged after implementing this small project was the importance of music and singing in schools and the benefits that they bring to students, teachers and families in the educational process.

Keywords

Music; singing; school; choir; cognition.

Introducción

En este artículo se concreta la experiencia investigativa titulada *El canto y la música. Actividades potenciadoras del desarrollo sociocognitivo*. Este comprende una breve contextualización del marco en que tuvo lugar el proyecto, la pregunta problemática que lo originó, los objetivos, algunos referentes, la metodología, los resultados según los objetivos trazados, las conclusiones y algunas recomendaciones.

Planteamiento

El presente artículo es resultado del ejercicio investigativo llevado a cabo en el marco del semillero Cognición social y Emociones en Educación, de la universidad de Antioquia. Esta experiencia fue adelantada por la estudiante de Licenciatura en pedagogía Infantil y derivó de otras propuestas de investigación que se venían desarrollando dentro del semillero sobre la música y el canto en la institución educativa. La formulación de este proyecto estuvo precedida por la preocupación frente a la ausencia de la práctica del canto y la música en la institución educativa y, de manera especial, en las instituciones oficiales.

En este caso, la Normal superior de María de Rionegro fungió como escenario porque en el semillero se contó con la participación de normalistas procedentes de esta institución y porque el desempeño de los normalistas, cuando egresan, es proyectado hacia la población estudiantil de preescolar y de básica primaria, incluyendo áreas rurales. Estos niveles tienen, entre otras prioridades, el desarrollo de habilidades socioafectivas, emocionales y relacionales en las que las actividades de música y canto desempeñan una importante función, tal como se observó en los resultados del proyecto y a través de la literatura consultada en el ámbito internacional, nacional y local. Por tanto, se formuló el siguiente interrogante: ¿Qué aportes hace el canto y la música al desarrollo sociocognitivo de estudiantes del grado primero de la Normal Superior de María en Rionegro-Antioquia?

Justificación

El proyecto sobre el canto y la música, como actividades potenciadoras del desarrollo sociocognitivo, buscó promover estas actividades en la institución educativa ante la necesidad de que las nuevas generaciones se beneficien de los avances derivados de las prácticas musicales. La población más favorecida con este proyecto fue la estudiantil, en quienes se vieron reflejados los resultados de haber participado en actividades de canto y música. Estas experiencias dejaron lecciones de vida que los preparan para enfrentar mayores retos intelectuales y socioemocionales. También se benefició a las familias, por el carácter formativo de las prácticas del canto colectivo en el que aprenden a compartir objetivos que sólo pueden ser alcanzables junto a otros, lo cual los predispone para una vida en comunidad. La implementación de prácticas de canto coral en institución educativa se convierte en una estrategia potenciadora de habilidades socioemocionales y

cognitivas que favorecen la inclusión social. Esta es una prioridad de la institución educativa.

Objetivos

Para dar una posible respuesta, se pensó como objetivo general, promover la práctica coral mediante experiencias musicales a partir de la técnica vocal como estrategia para el desarrollo sociocognitivo en estudiantes del grado 1° de la IE Normal Superior de María (Rionegro-Antioquia). En este sentido el proyecto planteó dos objetivos específicos, el primero, describir experiencias derivadas de actividades musicales sobre técnica vocal con estudiantes del grado 1° de la Normal Superior de María- Rionegro. El segundo, caracterizar las experiencias musicales que promueven el desarrollo sociocognitivo en estudiantes participantes del grado 1° de la Normal Superior de María, Rionegro.

En cumplimiento de estos objetivos, se programaron seis actividades musicales para este grupo de estudiantes que, dado los efectos del distanciamiento social por la pandemia, se encontraban en alternancia. En ese sentido, se programaron sesiones alternadas entre la virtualidad y la presencialidad. Las experiencias recogidas de las actividades musicales permitieron comprobar la motivación que les produce a estos pequeños las actividades referidas al canto y la música y reconocer las ganancias cognitivas y sociales que estos niños tienen cuando participan en actividades de música y canto.

Algunos referentes teóricos

A continuación, se presenta el conjunto de expertos que aportaron elementos teóricos para sustentar la investigación.

Touriñán y Longueira (2010) establecen la diferencia entre educación para la música y educación por la música. Es la formación por la música la que compromete a la educación. A este aspecto apostó el proyecto de investigación objeto de este artículo, dados los beneficios del orden cognitivo, emocional y social que aporta la música y el canto en la educación, en especial, inicial y básica primaria. De acuerdo con Touriñán y Longueira (2010):

La educación artístico-musical es educación en valores: la música constituye un valor, en la música se enseñan valores y con la música se aprende a elegir valores. La educación musical es, por tanto, un valor, un ejercicio de elección de valores y un campo propicio para el uso y construcción de experiencia axiológica que permite realizar, desde los contenidos y formas de expresión artístico-musicales, el carácter y el sentido inherente al significado de educación. (p. 160)

Las experiencias que se obtuvieron en las actividades musicales realizadas con la población escolar participante evidenciaron los estados emocionales y sociales de la población escolar participante.

Para Gelabert Gual (2017) “la música es un canal que cuenta con enormes potencialidades a la hora de transmitir emociones y significados. A su vez constituye un elemento enriquecedor de conocimientos y facilita el aprendizaje” (p. 3). Al estar en grupo, sintiéndose junto a otros, escuchándose, los niños expresan sentimientos de proximidad, de pertenencia, de disfrute, donde parece importarles muy poco si son amigos o no; interesa seguir el ritmo, la espera, y cuándo entrar según la ocasión.

La atención es uno de los procesos cognitivos que más se activan y con esta, la gratificación que da el aprendizaje de seguir la letra de la canción y entonarla con el mejor aire para sentirse escuchados por ellos mismos. Así lo expresó un niño: *cuando cantamos juntos, se joye muy bonito!* Para el caso en mención, no interfirió que la actividad musical fuera al final de la jornada académica; las expresiones de alegría eran una constante toda vez que las profesoras de música ingresaban al aula con sus instrumentos musicales: una organeta y una guitarra.

Gelabert Gual (2017) se refiere al canto colectivo en relación con las rutinas que se establecen:

Destacan el fomento del trabajo grupal y cooperativo, la mejora de la autoestima personal, la socialización, la autoconfianza y la construcción de la propia identidad dentro del grupo, el desarrollo socio-afectivo, el desarrollo cognitivo, el gusto por la estética y cultura populares, la asimilación de conceptos matemáticos, de historia y geografía, el aprendizaje de las lenguas. (p. 4)

La experiencia recogida de las actividades realizadas y la literatura consultada dejó más preguntas que respuestas, entre ellas: si las condiciones parecen estar dadas para que la escuela retome la tarea de formar por la música en el desarrollo intelectual, social, emocional y afectivo ¿por qué se le sigue negando este tipo de formación a las generaciones que de allí egresan? ¿cuántos estudiantes salen año tras año de las instituciones educativas sin el mínimo disfrute que ofrece una experiencia musical en colectividad? Si se viene hablando de inclusión social, la música puede convertirse en una estrategia que unifique, frente a un mismo objetivo, el disfrute en el canto coral. En lugar de buscar diferencias, se disfrutan los encuentros, la complementariedad y se escuchan mutuamente, sin importar lo demás.

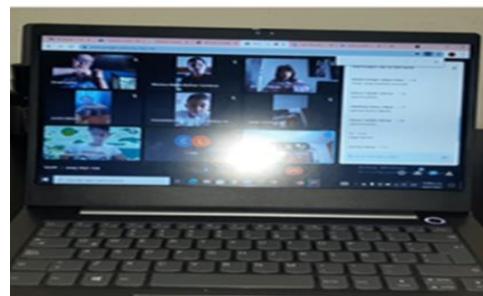
En línea con la igualdad, Juliao Urrego y Rodríguez Núñez (2013) señalan que “la ritualidad del coro favorece procesos formativos de valor social como la tolerancia, la igualdad y se constituye como una práctica artística de gran capacidad cohesionadora y potenciadora de valores” (p. 189). Esta mirada al canto y la música en la institución educativa constituye toda una apuesta formativa, al tiempo que es

atractiva por el disfrute que genera en los participantes. En colectividad mejoran su autoestima, el respeto, la escucha, la espera y la gratificación que da el sentido de reconocimiento mutuo.

Metodología

El desarrollo del proyecto siguió una metodología cualitativa y la observación no participante como técnica para la recolección de la información. Por tanto, la información fue recogida por la docente en formación de Pedagogía Infantil de la Facultad de Educación, mientras que la profesora de música, integrante del Semillero y egresada de música de la misma universidad, dirigía la sesión. Se desarrollaron 6 actividades musicales, de las cuales se comparte una muestra:

Figura 1
Presentación virtual del proyecto y reconocimiento del grupo

La sesión se abrió con una intervención musical por parte de la profesora en una sesión sincrónica a la que los niños respondieron con su motivación. Pese a la pandemia, disfrutaron tanto de la primera sesión virtual como de las dos siguientes, que también fueron asincrónicas. Durante estas sesiones, la profesora compartió sus gestos, su voz y, desde luego, la música que les interpretaba.

En las 3 sesiones presenciales, las actividades musicales ofrecieron todo el despliegue de la movilización, a través del método musical Kodaly empleado por la profesora.

Figura 2
Intervención musical en la Normal Superior de Rionegro – Método Kodaly

La escala musical marcó la motivación como ocurrió en la primera sesión asincrónica. En la figura se observa que el tapabocas no fue obstáculo para hacer los

ejercicios respiratorios o seguir la escala musical con la gesticulación que exigía para que se diera un aprendizaje efectivo.

Las canciones fueron aprendidas en un tiempo menor al esperado. Se evidenció atención, seguimiento de instrucciones, seguimiento del ritmo de algún compañero que con mayor facilidad seguía el direccionamiento de la profesora. Atendiendo al método de enseñanza Kodaly, se hacían movimientos con las manos y se señalaba alguna parte del cuerpo.

Figura 3
Intervención notas musicales – Método Kodaly

También se llevaron a cabo ejercicios de calistenia con la *m*, *n* y *u*, apoyados con el piano, notas largas con la *a* en tono de *La* y movimientos ascendentes y descendientes en la escala.

Resultados

Al hacer el balance de estas seis actividades, tres virtuales y tres presenciales, se encontraron aspectos de singular importancia que fueron coherentes con los estudios consultados. A continuación, se mencionan algunos de estos aspectos.

Las prácticas musicales y de canto han estado ausentes en la institución educativa cuando las actividades evidenciaron la motivación de los estudiantes.

Fueron notables los avances en las técnicas vocales y se evidenció el factor relacional porque se agruparon con cualquiera de sus compañeros bajo el mismo objetivo, música, movimiento y canto. Respecto al factor cognitivo, la percepción auditiva y visual, se observó que la atención se expresó en el seguimiento de instrucciones, y la memoria en la capacidad para recordar movimientos, ritmos, letra de las canciones y notas musicales.

Hubo una notable motivación de los pequeños por las actividades musicales, pese a que el horario estaba previsto para el final de la jornada académica. Las siguientes voces dicen cuánto requieren de actividades como la música y el canto: “*Me gustó mucho la clase*”. “*Cuando cantamos juntos se escucha muy bonito*”. Y, finalmente: “*¿Por qué no van a volver?*”

Se constató que las actividades de música y canto son requeridas por los principales actores de la institución educativa, es decir, su población estudiantil. Así mismo se confirmó que estas prácticas potencian habilidades sociocognitivas observadas en lazos afectivos más estrechos entre ellos. Al respecto, Juliao Urrego y Rodríguez Núñez (2013) afirman que “la ritualidad del coro favorece procesos formativos de valor social como la tolerancia, la igualdad y se constituye como una práctica artística de gran capacidad cohesionadora y potenciadora de valores” (p. 189). Tener ganancias de orden social predispone para el desarrollo de habilidades cognitivas, dado el carácter social de la enseñanza y el aprendizaje. Por tanto, aludir a las ganancias de orden social a partir de la música y el canto es una apuesta por el desarrollo de procesos sociocognitivos y emocionales. Como señala Orozco (2016), “la música ayuda al desarrollo de habilidades sociales y de las funciones cognitivas complejas, ejercitando el cerebro para que pueda responder a las exigencias del lenguaje y de la interacción social” (p. 24).

Conclusiones

La actividad musical y de canto, al ser potenciadora de habilidades sociales y emocionales, constituye para los estudiantes participantes una prioridad en la IE Normal Superior de Rionegro. Procesos cognitivos como atención, percepción y memoria se vieron potenciados en los estudiantes de educación básica primaria.

En coherencia con resultados obtenidos en otras investigaciones, es necesario que el personal docente conozca la influencia de la educación artística en el desarrollo intelectual, emocional y social como factores determinantes para el aprendizaje.

Figura 4
Presentación de los estudiantes de la canción “tiburón a la vista”

Recomendaciones

- Implementar proyectos de esta naturaleza, ampliando las experiencias a toda la básica primaria y demás niveles de formación.
- Incluir semilleros de investigación para los docentes en las instituciones educativas que permitan pensar sobre la importancia de la música dentro de los espacios de aprendizaje de los niños y las niñas de preescolar y primaria.
- Poner en marcha proyectos piloto en donde se incluya como actividad extracurricular en las instituciones educativas la formación en música y canto.

Notas

1. El presente artículo fue asesorado por la profesora Amparo de Jesús Holguín y deriva del proyecto *El canto y la música una prioridad educativa*; desarrollado en el semillero *Educación, Lenguaje y Cognición*.

Referencias bibliográficas

Gelabert Gual, Ll. (2017). La práctica del canto colectivo como eje transversal de conocimientos, actitudes y valores: una propuesta dirigida a alumnos de Grado en Educación Infantil y Primaria. *Foro de Educación*, 15(22), 1-21. doi: <http://dx.doi.org/10.14516/fde.505>

Juliao Urrego, D. M. y Rodríguez Núñez, Y. (2013). Práctica Coral en la ciudad de Barranquilla ¿Evolución o estancamiento? *El Artista*, (X), 188-201. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87429022013>

Orozco, M. (2016). *Psicología y música: estudio empírico sobre la relación entre música, variables psicológicas y hábitos de escucha* [Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid]. Biblioteca complutense. <https://eprints.ucm.es/id/eprint/37589/1/T37188.pdf>

Touriñán, J. y Longueira, S. (2010). La música como ámbito de educación. educación «por» la música y educación «para» la música. *Teoría de La Educación. Revista Interuniversitaria*, 22(2), 151–181. <https://revistas.usal.es/tres/index.php/1130-3743/article/view/8300>