

MÚSICA Y PLÁSTICA: UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS RELACIONES INTERDISCIPLINARES EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

*Dra. María Dolores Díaz Alcaide
Rosario Gutiérrez Cordero
Facultad de Ciencias de la Educación
Universidad de Sevilla*

RESUMEN

En esta comunicación recogemos de forma resumida las experiencias llevadas a cabo en una investigación que venimos realizando desde hace diez años.

Se trata de una investigación de carácter interdisciplinar y didáctico que se ha desarrollado en el contexto de la enseñanza universitaria y con proyección a la enseñanza primaria. En ella tratamos de unificar las disciplinas de Expresión Plástica y Expresión Musical que impartimos a los alumnos de las Diplomaturas Universitarias de Magisterio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, para que, a la vez que experimentan una forma de enseñanza-aprendizaje poco usual en su periodo de instrucción, adquieran los recursos necesarios para poner en práctica de forma adecuada las directrices de la L.O.G.S.E. para la Enseñanza Primaria cuando tengan acceso al ejercicio de su profesión.

Presentación

Nuestra línea de investigación docente durante los últimos diez cursos, va encaminada a potenciar las relaciones existentes entre las Artes Plásticas y visuales y la Música, tanto desde el punto de vista de las formas expresivas de carácter artístico como de materias afines integrantes del currículum de la formación de nuestros/as alumnos/as de la Facultad de Ciencias de la Educación debido a su doble vertiente instructiva y profesionalizadora, pues nos parece de gran importancia introducirlos en formas nuevas y creativas de llevar a cabo su labor docente.

El objetivo principal de las actividades de innovación docente desarrolladas se

encamina a poner en práctica con nuestros/as alumnos/as universitarios una forma de enseñanza-aprendizaje que esté de acuerdo con el espíritu integrador de las enseñanzas del D.C.B., y que a su vez, muestre de manera directa los recursos y metodología que pueden emplear en su docencia de acuerdo con las directrices marcadas por la ley.

Consideraciones generales

La actual articulación disciplinar de los estudios universitarios es el resultado de un proceso de compartimentación del saber, debido a la acumulación cuantitativa del mismo.

De acuerdo con Hernández, (1989), el problema de la relación entre las distintas formas de conocimiento se centra en las formas de relacionar los diferentes saberes, en lugar de su acumulación sumatoria. El problema no es ahora de competencias o especificidad de saberes, sino de articulación y organización del conocimiento de las disciplinas para su comprensión relacional por parte de los estudiantes.

Se trata de superar el sentido de acumulación de saberes en torno a un tema, para plantear la necesidad de crear nuevos objetos de saber a partir de los referentes que sea necesario incorporar a los problemas que se plantee el conocimiento.

Esto implica pretender que los estudiantes y los enseñantes “reaprendan a aprender”, pues de lo que se trata en suma es de “servirnos” de nuestro pensamiento para repensar nuestra estructura de pensamiento.

Se pueden considerar distintas formas de establecer relaciones entre diferentes ámbitos del saber o ciencias, siendo una de ellas la interdisciplinariedad, que hace referencia a la interacción entre ámbitos científicos distintos que puede ser desde la comunicación de conocimientos a la integración de terminología, conceptualizaciones, metodología, llegando incluso a integrar principios epistemológicos.

Por otra parte, globalizar es el proceso de búsqueda de las relaciones que pueden establecerse o encontrarse en torno a un tema. Relaciones tanto procedimentales como conceptuales, que al propio tiempo reclaman el desarrollo de la capacidad de plantear problemas, aprender a utilizar fuentes contrapuestas o complementarias de información, y saber que todo camino de llegada constituye en sí mismo un nuevo punto de partida.

Existe una estrecha relación y complementariedad entre los procesos de enseñanza-aprendizaje interdisciplinares y globalizados ya que ambos persiguen la integración de campos de conocimiento y experiencia que faciliten una comprensión más reflexiva y crítica de la realidad, subrayando no sólo dimensiones centradas en contenidos culturales, sino también en el dominio de los procesos que son necesarios para conseguir alcanzar conocimientos concretos y, al mismo tiempo, comprender cómo se elabora, produce y transforma el conocimiento.

Al organizar los contenidos de enseñanza-aprendizaje podemos partir de modelos en los cuales no existe ningún tipo de relación entre los contenidos de las diferentes disciplinas (multidisciplinariedad); de modelos en los que se establece algún tipo de relación entre dos o más disciplinas (interdisciplinariedad); e incluso de modelos en los que la aproximación al objeto de estudio se realiza prescindiendo de la estructura por disciplinas (metadisciplinariedad) y cuyo desarrollo didáctico se aborda bajo un

enfoque globalizador que se puede concretar a veces en métodos globalizados en los que los diferentes contenidos de aprendizaje (procedentes de diversas disciplinas) se trabajan de forma interrelacionada. Este tipo de enfoque implica partir de situaciones globales, holísticas, en donde cada disciplina aporta una parte más o menos fundamental según el problema de conocimiento que se plantea y en su tratamiento educativo obliga a establecer relaciones entre las mismas.

Por su parte, las relaciones interdisciplinarias pueden responder a diferentes tipologías y modalidades según el tipo de relaciones que se establezcan entre ellas. Así, nuestro trabajo recoge aspectos de la *interdisciplinariedad conceptual* por tratar conceptos que por su carácter genérico pueden servir de goce intelectual para conjuntos de aspectos dispares, permitiendo iluminar la realidad que se estudia sin tener que atender al campo concreto disciplinar en que nos movemos ni desarrollar a este respecto un aparato conceptual específico por disponer de otro más amplio y general.

La confluencia de varios dominios para el diseño y la elaboración, de determinado tipo de obras de carácter artístico, en donde es imprescindible la colaboración de fuentes dispares hace alusión a la *interdisciplinariedad operativa*.

También recurrimos a la *interdisciplinariedad limítrofe* cuando los axiomas y los métodos de dos disciplinas tratan de los mismos hechos, cada uno bajo su punto de vista. En este caso hay una tendencia a la coordinación, a la transferencia de leyes, principios o estructuras de una a otra disciplina.

Por otra parte, como señala Quintana, (1997), en el ámbito de las Ciencias de la Educación se pueden distinguir tres formas de interdisciplinariedad que intervienen en el desarrollo de nuestro trabajo y que pueden definirse genéricamente como sigue:

Interdisciplinariedad por el objeto. En donde una serie de disciplinas inciden en un mismo campo, pero no por eso se confunden o identifican entre sí.

Interdisciplinariedad por el método. Se da entre aquellas ciencias o disciplinas que utilizan el mismo método, lo que constituirá un punto de encuentro entre ellas que les permita establecer relaciones.

Interdisciplinariedad por el campo de aplicación. Se debe a la coincidencia de profesionales diversos en el tratamiento conjunto que hacen de un mismo problema humano, entendiendo que el objeto de aquel depende de factores diversos, que obligan a enfocarlo desde variadas perspectivas. Cada una de ellas significa un área de conocimientos propia y por aquí aparecen nuevas relaciones de interdisciplinariedad científica.

En muchos aspectos, las distintas formas de expresión artísticas son inseparables y se presentan estrechamente vinculadas tanto en la vida real como en el ámbito educativo. La música, junto con las artes plásticas tienen un papel muy importante dentro de la formación global de la persona, constituyendo magníficas herramientas para educar en la percepción y el conocimiento de la realidad, por lo que se deben aprovechar las muchas posibilidades que nos brindan.

El desarrollo de capacidades como la observación, la imaginación, y la creatividad, así como la capacidad de análisis e interpretación de la realidad y la comunicación y expresión a través de los lenguajes artísticos son características propias de la educación artística que no pueden ser despreciadas en la tarea de formar e instruir de manera integral a las personas.

Otras consideraciones a tener en cuenta, dado el ámbito en el que nos desenvolvemos, hacen referencia a recoger el espíritu de la L.O.G.S.E., ya que sus diseños curriculares para la Educación Infantil y Primaria proponen métodos de enseñanza-aprendizaje globalizados e interrelacionados, estableciendo ámbitos y áreas de conocimientos en los que intervienen más de una disciplina.

Nos parecen interesantes las características y aportaciones que nos brinda la enseñanza integrada de las disciplinas artísticas tanto a nivel escolar como universitario ya que propicia el enriquecimiento relativo a aspectos conceptuales y procedimentales de las diferentes manifestaciones artísticas, así como la reflexión sobre el mundo artístico y expresivo que nos rodea.

Objetivos

Desde el principio del planteamiento de nuestra labor investigadora, nos propusimos como un primer objetivo, la unificación de las dos disciplinas que impartíamos, así como la globalización de sus contenidos, en base a la estrecha relación que siempre han tenido las Artes Musicales y Plásticas.

Por otra parte, nos planteamos la necesidad de formar a nuestros alumnos de manera acorde con el espíritu integrador del conocimiento reflejado en la L.O.G.S.E. en las etapas de Educación Infantil y Primaria, ámbito en el que ejercerán su labor profesional, al mismo tiempo que se hacía necesario un planteamiento propedéutico de esta formación.

Otra de nuestras intenciones era la de ir preparándonos para abordar los nuevos planes de estudio para las Diplomaturas de Maestro en Educación Primaria y Maestro en Educación Especial, en donde nuestras Areas comparten asignaturas con la denominación de **Educación Artística y su Didáctica** en la titulación de Educación Primaria y **Expresión Plástica y Musical** en la de Educación Especial.

Prácticamente la totalidad de las actividades y experiencias realizadas fueron seleccionadas por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla en sus convocatorias anuales de Innovación en la Enseñanza Universitaria, lo que contribuyó a aumentar nuestra motivación para seguir la trayectoria que nos habíamos marcado y afrontar los problemas e inconvenientes propios de toda labor investigadora.

Desarrollo

Ambito de aplicación y metodología

A lo largo de estos años se han ido desarrollando diferentes iniciativas dentro del campo de la educación artística, con un número aproximado de 200 alumnos implicados por curso. Los alumnos cursaban 21 curso de la especialidad de Preescolar y 21 y 31 curso de la especialidad de Educación Especial de las Diplomaturas de Magisterio de los planes de estudio vigentes hasta el curso 97/98. En el curso 99/00 también han participado alumnos de la especialidad de Educación Musical.

Con la metodología empleada pretendíamos implicar activamente al alumnado, potenciar la investigación y propiciar el aprendizaje significativo. Para ello se utilizaban

métodos de aprendizaje por descubrimiento, lo que requería por parte de los alumnos la puesta en práctica de capacidades como la observación, el planteamiento de problemas, la recogida, clasificación e interpretación de datos, la adquisición de conceptos y la elaboración de conclusiones. De esta manera los alumnos adquirirían destrezas investigadoras y desarrollaban sus capacidades crítica y reflexiva.

El trabajo se desarrollaba en grupos, lo que fomentaba también la socialización, y con el seguimiento del mismo por nuestra parte, tanto en aspectos relativos a contenidos específicos de las materias como referentes a aspectos organizativos.

Cada actividad daba comienzo después de una puesta en común con los alumnos al principio del curso, en donde las profesoras hacíamos propuestas concretas sobre diferentes temas y formas de realización. Una vez escogidas las propuestas de trabajo y formados los grupos, se les presentaban los contenidos a trabajar. Establecido el calendario de trabajo, los grupos iniciaban la recogida de datos y elaboración del trabajo.

En la fecha indicada se llevaba a cabo la presentación en clase del trabajo elaborado por los distintos grupos. En estas sesiones se seguía el orden de: presentación, debate y autoevaluación. En algunos casos se consideraba necesaria una retroalimentación, que, una vez realizada, volvía a valorarse por las partes implicadas. En todo caso, los grupos debían presentar un trabajo escrito donde recogieran las fases de realización y su aplicación a un contexto educativo determinado dentro de la Enseñanza Primaria.

Evolución del carácter de las actividades

Las primeras experiencias fueron dirigidas hacia la presentación de manifestaciones artísticas con materiales y técnicas tradicionales. Se hicieron exposiciones plástico-musicales, representaciones dramático-plástico-musicales, trabajos con marionetas y representaciones en donde intervenían la expresión plástica y la danza. Se utilizaron obras musicales con programa, cuentos musicales, obras didácticas y distintos tipos de ballet. En cuanto a expresión plástica se utilizaron variadas técnicas y materiales.

En otro estadio de nuestra investigación decidimos abordar el uso de nuevas técnicas expresivas, que se encuentran reflejadas en los diseños curriculares y que raramente se utilizan dentro de la enseñanza universitaria de forma práctica, excepto en algunas titulaciones específicas. De esta forma, poníamos en práctica el uso de los lenguajes integrados, que tanta repercusión e importancia tienen en nuestra sociedad actual.

Con estos recursos se realizaron montajes audiovisuales: diaporamas, vídeos y proyecciones. En estos trabajos se trataron los temas musicales anteriormente expuestos, aumentando la propuesta a las manifestaciones culturales del entorno. Las imágenes tecnológicas se elaboraron a través de material documental y en otras ocasiones en tomas y grabaciones en vivo.

Descripción de las actividades

Como ya hemos señalado, durante los años que dura la investigación se han desarrollado distintos tipos de actividades, que resumimos a continuación.

La primera experiencia consistió en el montaje de una exposición de carácter docente. Para ello se seleccionó la obra musical **Cuadros de una exposición** de Mussorgsky. El motivo de la elección se justificaba porque el origen motivacional e inspirador de la composición musical fue la visita del compositor a una exposición pictórica. De esta manera, el punto de partida de nuestro trabajo aunaba ya la expresión plástica y musical.

La propuesta presentada a los alumnos consistía en la recreación e interpretación plástica de los cuadros a que hace referencia la composición musical para realizar con ellos el montaje de una exposición.

Tras la investigación y recopilación previa, los grupos de trabajo reconstruyeron cada uno de los cuadros y realizaron el cartel anunciador con diversas técnicas plásticas, entre las que predominaban el collage y las técnicas mixtas, realizados con diversos materiales plásticos y del entorno.

Al año siguiente, se realizaron representaciones artísticas de carácter docente con obras musicales de distintos autores. Esta vez, cada grupo escogía una obra musical completa de las propuestas, en base a la que montar una representación de carácter plástico-musical-dramática. El orden de preferencia en la elección fué: **El carnaval de los animales** de C. Saint Saëns; **Cuadros de una exposición** de M. Musssorgsky; **La cuatro estaciones** de A. Vivaldi; **Pedro y el lobo** de S. Prokofiev y **En un mercado persa** de Ketelbey.

El montaje de las representaciones se hizo en base al significado de la música y al carácter docente que se quería imprimir a cada una de ellas. La actividad plástica incluía la realización de los decorados y el vestuario de los intervinientes en la representación, para lo que se emplearon materiales del entorno debido a la necesidad de que todo fuera realizado con el menor coste posible. Dada la diversidad de materiales empleados, las técnicas también fueron muy variadas y tanto de carácter bidimensional como tridimensional.

Otra experiencia fue la propuesta a los alumnos de la elaboración de un material didáctico audiovisual para presentar un tema concreto: los dinosaurios. Par ello se utilizaron composiciones musicales de diversos autores y épocas que inspirarían una determinada forma de utilizar las imágenes plásticas, recurriendo a diversas técnicas. Como es lógico, en esta actividad se hizo imprescindible la concurrencia de contenidos de otras áreas curriculares, como las ciencias naturales y la historia. Para la obtención de las imágenes se utilizaron la fotografía y el vídeo, que recogían documentación ya existente o trabajos plásticos elaborados por los propios alumnos. En cuanto a la parte musical que servía de acompañamiento a las imágenes proyectadas se seleccionaron fragmentos de obras de compositores como Prokofiev, Mussorgsky, Stravinsky, Shostakovich, Bruckner, Ravel, Boëlmann y Respighy.

Coincidiendo con el cincuentenario de la muerte de Manuel de Falla, nos planteamos una actividad basada en una de sus obras: **El retablo de Maese Pedro**. Pretendíamos, además de los objetivos generales de nuestra investigación, que los alumnos profundizaran en la vida y obra de este compositor andaluz. La obra se presentó en escena de forma simultánea con la construcción de un teatrillo de marionetas y la representación dramática.

En otra ocasión planteamos a los alumnos la elaboración de un montaje audiovisual en base a determinadas obras y cuentos musicales como **El elefante Babar**, de F.

Poulenc; **Peer Gynt**, de P. Grieg, **Aprendiz de Brujo**, de P. Dukas. El carácter que se pretendía imprimir a estos montajes era fundamentalmente didáctico, por lo que cada grupo se planteaba de antemano el nivel concreto de los alumnos de Primaria a los que podía ir dirigida, de acuerdo con el tema musical.

Otra experiencia consistió en la elaboración, por parte de los alumnos, de un material didáctico audiovisual que reflejara los acontecimientos y manifestaciones musicales que se desarrollan en Sevilla a lo largo del año. Cada grupo, después de realizar una investigación y recogida de datos sobre el tema concreto a trabajar, elaboraba un guión sobre el material audiovisual a presentar para, finalmente, hacer el montaje audiovisual. Los resultados fueron muy variados en cuanto al tipo de producto: vídeo, diapositivas, transparencias; a la forma de consecución de las imágenes presentadas: recopilación de imágenes ya existentes, elaboración de productos que se tomaban en las imágenes con distintas técnicas plásticas; y a las piezas musicales seleccionadas por los propios alumnos: piezas populares, piezas más desconocidas y de más difícil acceso.

La última actividad investigadora realizada en el curso académico 99/00 consistió en la elaboración, por parte de los alumnos, de trabajos didácticos que engloban, al menos, las áreas de Didáctica de la Expresión Plástica y Didáctica de la Expresión Musical. Estos trabajos abarcan diferente tipología:

- Representaciones dramáticas sobre obras musicales con fines didácticos de diversas modalidades entre las que se encontraban trabajos que daban estructura dramática a textos o a obras musicales que no la tenían. Otros trabajos han sido adaptaciones, mientras que otras han seguido el guión de una obra. También ha habido interpretaciones de obras ya existentes.
- Diseño de Unidades Didácticas interdisciplinares para distintos niveles de la Educación Infantil y Primaria con la elaboración del material didáctico de apoyo necesario para llevarla a cabo.
- Aplicación y puesta en práctica del trabajo realizado en el ámbito escolar.

Conclusiones

Tras estos años de investigación y de desarrollo de las experiencias, presentamos las siguientes conclusiones:

- Dado que en los nuevos planes de estudio de las Diplomaturas de Magisterio la Expresión Plástica y la Expresión Musical forman una única asignatura en dos especialidades, se ha comprobado la posibilidad real de unificación de las dos disciplinas. Desde luego, esto conlleva un esfuerzo común para lograr una enseñanza de calidad y plenamente identificada con el contexto educativo actual.

- La trayectoria de nuestra investigación ha ido evolucionando durante su desarrollo desde una concepción y planteamientos más tradicionales, aunque siempre con un carácter innovador, hasta una concepción más actual y unitaria en lo referente a los distintos aspectos que convergen en ella.

- La realización de trabajos interdisciplinares es bien acogida por los alumnos, que reconocen su valor formativo y propedéutico, teniendo en cuenta la estructura del sistema educativo donde ejercerán su labor profesional.

- El interés y grado de implicación de los alumnos es bastante bueno, lo que

se demuestra en el hecho de que algunas de las actividades realizadas han sido trasladadas por ellos mismos a los colegios, comprobando así por su propia experiencia, las posibilidades reales y los resultados positivos de esta forma de enseñanza.

- El desarrollo de hábitos y recursos de investigación es un aspecto importante en la formación de nuestros alumnos de Magisterio, ya que contribuyen a facilitarles su futura labor profesional.

- El trabajo interdisciplinar en el ámbito de la Educación Artística propicia un mayor y mejor acercamiento del alumno a la cultura en la que está inmerso debido a una comprensión más profunda de la realidad artística.

En definitiva, hemos constatado la posibilidad, ventajas e inconvenientes de la enseñanza integrada tanto a nivel de Enseñanza Primaria, como universitaria.

Bibliografía

HERNÁNDEZ, F. (1989): Para enseñar no basta con saber la asignatura. Barcelona. Laia.

QUINTANA, J.M. (1997): "*La interdisciplinariedad en Ciencias de la Educación*" En: LÓPEZ-BARAJAS, E. (ed): Integración de saberes e interdisciplinariedad Madrid. Tecnos.