

ENSEÑAR Y APRENDER A TRAVÉS DE LA CREATIVIDAD, EN LA PRÁCTICA MUSICAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.

Dra. Cuevas Romero, Sara

Grupo de Investigación “Educación Musical y Plástica” (HUM468).

Universidad de Sevilla.

saracuevasr@hotmail.com

RESUMEN

Presentamos una experiencia didáctica llevada a cabo con el alumnado de primero de Educación Secundaria Obligatoria, basada en la creatividad, aplicada tanto en el proceso de enseñanza – aprendizaje, como en la práctica musical. Con ello, pretendemos promover en nuestro alumnado el mayor número de vivencias, a nivel individual y grupal, fomentando la creatividad; además de mejorar la práctica docente a nivel metodológico en Educación Secundaria.

Palabras clave: Enseñanza creativa - Aprendizaje creativo -Práctica musical - Educación Secundaria Obligatoria.

TEACHING AND LEARNING THROUGH CREATIVITY, IN THE MUSICAL PRACTICE OF SECONDARY EDUCATION.

ABSTRACT

We present a teaching experiment conducted with first-year students of Secondary Education, based on creativity, applied both in the process of teaching - learning and musical practice. With this, we aim to promote our students as many experiences, individual and group level, promoting creativity while improving teaching practice at the methodological level in secondary education.

Keywords: Creative teaching - Creative learning - Musical practice - Secondary Education.

Introducción. Antecedentes.

Desde hace unas décadas, encontramos autores que consideran necesaria en la actualidad una educación que fomente el desarrollo creativo del alumnado, promovido por los cambios sociales y culturales que se están dando en nuestra sociedad.

Desde nuestro punto de vista, que el alumno fomente su creatividad a través de la educación, es un requisito fundamental para poder adquirir a lo largo de ella un adecuado desarrollo del currículo. Y tal y como opina Marín (1974), debemos acostumbrar al alumno a las situaciones de carácter problemático, que desde la creatividad, *“son muchos los caminos que pueden conducir a una solución, porque normalmente las soluciones suelen ser tan plurales, multifacéticas, como la vida misma”*.

Según De Zubiría (2006), y teniendo en cuenta a otros autores de relevancia como Rosseau, Pestalozzi, Tolstoi y Froebel consideramos que *“el aprendizaje proviene de la experiencia y la acción, concibiendo al niño como el actor principal de la educación, centro sobre el cual debe girar todo el proceso educativo”*. Y en opinión de Jung y Villaseca (2002), cuando los alumnos *“aprenden a vivenciar la música con todos los sentidos, les damos la posibilidad de expresarse activa y creativamente con ella”*. De esta manera, acercamos la música a nuestros alumnos, educando la fantasía, la creatividad, la capacidad de cooperación y lleva a una ampliación del gusto frente a corrientes de estilo hasta entonces desconocidas.

Entre los grandes propulsores de la creatividad en la enseñanza, Torrance (1977), Marín (1974, 1975) y De la Torre (1991); plantean como un aspecto fundamental, que el alumno sea capaz de aprender creativamente. Para Marín (1974), *“una de las primeras condiciones para una pedagogía creativa es habituar al alumno a situarse ante el futuro con actitud innovadora”*. Y según Menchén (1998), debemos *“conseguir que el alumno descubra el sentido más puro de la realidad, de tal forma que le permita desplegar su propio estilo de aprendizaje”*. La enseñanza creativa, siguiendo la opinión de Rodríguez Estrada (1993), dota a nuestro alumnado de iniciativa, recursos, confianza en sí mismos y en la vida. Por otra parte, contemplamos la afirmación de Voss, citada en Waisburd y Erdmenger (2007), en donde destaca que *“cada persona crea su propio modelo de aprendizaje por lo que ve, escucha, huele, toca, hace, imagina, intuye y siente. Por tanto, la educación debe ofrecer un aprendizaje flexible y creativo que incluya estos factores”*.

Por otra parte, tenemos presente que el alumnado aprende haciendo, en contextos reales o significativos, comunicando lo aprendido, siendo consciente del propio proceso de aprendizaje y en interacción con las demás personas, según Garamendi y González (2010). Atendiendo a la opinión de Torrance (1977), un niño aprende creativamente “*interrogando, inquiriendo, buscando, manipulando, experimentando, hasta en el simple juego*”.

La enseñanza creativa debe centrarse en el modo de pensar y de actuar del alumno, porque es la que le va a permitir a éste enfrentarse a la actividad de manera creativa, a través de sus experiencias, percepciones y descubrimientos, favoreciendo el aprendizaje de habilidades, estrategias de trabajo, actitudes, aptitudes y destrezas, para promover su aprendizaje, desde la creatividad.

Considerando la creatividad como proceso de aprendizaje creativo, según Cuevas (2013), encontramos definiciones de pioneros en el ámbito educativo como Dewey (1910), Logan y Logan (1980), De la Torre (1998) y Menchén (1998).

Dewey (1910), concretó este proceso en cinco niveles de aprendizaje. El primero, se considera que es el encuentro del alumno con una dificultad; el segundo, la localización y la precisión de dicha dificultad; el tercero, el planteamiento de una posible solución al problema o dificultad encontrada; el cuarto, el desarrollo lógico de las consecuencias del planteamiento propuesto; y por último, ulteriores observaciones y procedimientos experimentales que conducen a la aceptación o al rechazo de la solución-hipótesis que se han planteado. Por otra parte, Logan y Logan (1980) afirman que la creatividad puede definirse como “*el procesomediante el cual uno descubre algo nuevo, redescubre lo que ya había sido descubierto por otros, o reorganiza los conocimientos existentes reorganización que bien puede significar un incremento de dichos conocimientos*”. Para De la Torre (1998), la creatividad es “*el proceso de transformación de la información disponible para dar origen a nuevas ideas o relaciones*”, y Menchén (1998), opina que para que el alumnado alcance un desarrollo óptimo se debe potenciar el la creatividad en el proceso de enseñanza - aprendizaje. Para este autor “*la creatividad es una necesidad primaria y su ausencia produce un estado general de insatisfacción y aburrimiento*” en el alumnado.

Desde nuestro punto de vista y según han apoyado anteriormente muchos autores, destacamos la importancia y el papel que ejercen en el proceso de enseñanza-aprendizaje tanto al profesor, al alumno, como los contenidos a desarrollar, entendiendo así que el profesor debe promover en su alumnado este tipo de aprendizaje; y el alumnado a su vez, debe estar motivado, estar abierto y ser flexible en su aprendizaje; y

los contenidos deben plantearse al alumno de manera atractiva. Por ello, el profesor debe ser de alguna forma creativo, para que pueda comprender los impulsos creativos de los alumnos, sepa valorarlos y propicie en el aula un clima favorable hacia el aprendizaje creativo, tal y como opina Rodríguez (1993). En base a esto, Sanjosé (1997), afirma que a través de una enseñanza creativa, el profesor debe provocar “*una respuesta de libre expresión en el alumno*”, teniendo presente que “*todas las respuestas son válidas y no hay nada mal hecho, aunque desde el punto de vista del adulto lo parezca*”. La forma en que éstos responden en el aula, tiene una gran influencia sobre la formación de los alumnos, según López Frías (2004). Por otra parte, atendemos la opinión de Prieto, López y Ferrándiz (2003), que afirman que el profesor debe fomentar la comunicación, el intercambio de ideas y la ayuda entre los alumnos, para desarrollar una enseñanza creativa. La atmósfera de trabajo en la clase debe ser abierta y dinámica entre el profesor, el alumnado y los contenidos, generando un enfoque diferente de la información, que potencie la creatividad.

Atendiendo a las principales características y consideraciones que debe tener el profesor para desarrollar una metodología de enseñanza creativa, opinamos siguiendo la opinión de Sanjosé (1994), que éste “*debe tratar de experimentar nuevas estrategias y conseguir su didáctica, pero no improvisando, sino respetando, al menos, unas bases ya comprobadas*”, ya que consideramos que el educador debe experimentar, revisando y conociendo lo que se ha realizado anteriormente, para poder mejorar su enseñanza. Por otro lado, según Sanuy (1999), afirma que como profesores, precisamos sobre todo de un talante abierto y comunicador, un saco de ideas y muchos recursos para motivar, además de utilizar diferentes métodos de enseñanza, para favorecer un aprendizaje óptimo al alumno.

Descripción de la experiencia.

Nuestra experiencia didáctica a través de la práctica musical, mediante un proceso de enseñanza – aprendizaje creativo, ha sido desarrollado en dos aulas de 1º ESO, durante 25 sesiones, con dos sesiones semanales de una hora.

En la puesta en práctica de esta experiencia, hemos seguido la opinión de Paynter (1999), y tenido en cuenta que al desarrollar una actividad creativa, “*deben fijarse niveles de enseñanza*”. Desde este punto de vista, consideramos que es muy importante

para que el alumnado adquiriera el conocimiento que pretendemos, enseñarles desarrollando su creatividad en el proceso. En nuestro caso, contemplamos tres fases.

A continuación, pasamos a explicar cómo hemos llevado a cabo nuestra experiencia, a través de cada una de las tres fases.

1. Fase de motivación y acercamiento.

En la primera fase, durante las tres primeras sesiones, comenzamos con una investigación grupal sobre la Creación Musical, para averiguar qué es y cómo se puede llevar a cabo. Para ello, se ha ido animando al alumnado a jugar con sus conocimientos musicales previos, para acercarlos a los nuevos, fomentando entre el alumnado un clima de seguridad, una aptitud creativa y libertad de expresión en el que todos se involucran. Para ello, partimos de ideas musicales sencillas que todos los alumnos podían responder de manera individual, las cuales fuimos complicando cada vez más, a la vez que reorganizamos la clase en distintos agrupamientos, para propiciar el intercambio de ideas y pensamientos entorno a sus conocimientos y experiencias musicales, con respecto a los nuevos conocimientos que se estaban generando.

En la 4ª sesión, seguimos con las mismas estrategias metodológicas de investigación utilizadas hasta el momento, pero ahora a través de la voz, los instrumentos musicales del aula de música, la música grabada y los programas de ordenador, los cuales deben conocer bien, para posteriormente decidir qué van a utilizar.

Una vez trabajado todos los conocimientos musicales teórico – prácticos necesarios, pasamos a la fase de experimentación musical.

2. Fase de exploración musical.

En la segunda fase, de *exploración*, el profesor debe conocer tanto los materiales para animar a los alumnos a jugar con las ideas, como los sistemas para modificar el medio de enseñanza a fin de facilitar el desarrollo creativo por parte de los alumnos. La oportunidad de combinar sus actos con lo que piensan, sus experiencias con la creación, sus aprendizajes con la experimentación, es esencial.

En esta fase, a lo largo de 8 sesiones, desde la 5ª a la 12ª sesión, trabajamos de manera simultánea los parámetros del sonido y la experimentación sonora de ellos en grupos de cinco alumnos, de manera flexible, ya que los alumnos tienen libertad para moverse por otros grupos y experimentar con todos. De esta manera, hemos acercado al alumno a

conocer las posibilidades sonoras de las voces, los instrumentos y los medios musicales con los que contamos en la actualidad, entre ellos se encuentran los instrumentos escolares de diferentes familias y distintos recursos informáticos, como son los programas de editor de partituras, instrumentos electrónicos y música grabada.

Todos los alumnos se familiarizaron con todos los instrumentos y medios sonoros, trabajando de manera cooperativa, y resolviendo sus preguntas desde distintos pensamientos musicales creativos que iban surgiendo entre los distintos grupos, y, como dinamizador de ellos y elemento importante en este modelo de enseñanza, está el profesor.

3. Fase de producción.

Esta fase empieza una vez que el alumnado ha adquirido los conocimientos básicos para conocer los distintos conceptos y procedimientos musicales, que les permiten tener un cierto dominio para empezar a crear su música con su grupo. Desde un primer momento, saben que todos los miembros del grupo deben dar sus aportaciones a los demás, tanto sobre los instrumentos, voces, textos, recursos o conceptos musicales que van a utilizar, con total libertad en la utilización de sus aportaciones, es decir, en el manejo y empleo de los conceptos musicales y recursos que utilicen, entre los que se encuentran las gráficas que van a usar para representarlos.

Las producciones de cada uno de los grupos se han interpretado en clase, en donde todos han podido apreciar las creaciones de los demás y la idea musical que han querido transmitir, además de su producción final, a través de la partitura.

Metodología.

Desde el punto de vista metodológico, nos hemos basado en la práctica de un modelo de enseñanza – aprendizaje que fomenta la creatividad a lo largo del proceso, destacando la importancia del profesor, el alumnado, y la práctica musical desarrollada.

Por otra parte, señalamos la gran relevancia que tiene la interacción entre el profesor, el alumno y la actividad de aprendizaje que se ha llevado a cabo. Si existe una buena relación entre ellos, se avanzará mejor hacia una adecuada comprensión y desarrollo. El compromiso personal por parte del profesor y del alumno, estimula a aprender, a buscar y a encontrar soluciones a los problemas.

El rol del profesor, ha sido muy importante para promover entre el alumnado la creatividad, mediante distintas estrategias a lo largo del proceso, con el fin de favorecer impulsos creativos e intercambios de ideas entre los alumnos durante sus aprendizajes. El alumnado, ha estado receptivo, motivado y abierto hacia el aprendizaje, comunicando lo aprendido, siendo consciente de su propio proceso de aprendizaje y en interacción con los demás. Con respecto a los contenidos que se han trabajado, siempre se les han planteado de manera atractiva, con un ambiente de trabajo en clase abierto y dinámico.

Resultados y conclusiones.

Por los resultados obtenidos en esta experiencia podemos destacar que el alumnado ha desarrollado capacidades, habilidades y destrezas creativas, además de percibir la música desde una visión abierta de la realidad, como un sistema vivo de aprendizaje. La implicación e indagación creativa generada a lo largo de todo el proceso durante la actividad ha sido muy buena. Se ha promovido la reelaboración continua del conocimiento, y la capacidad para expresar sus propias ideas y tomar sus decisiones en el grupo. Los alumnos se han integrado en el aprendizaje y han reforzado sus conocimientos musicales, han experimentado un cambio gradual en la forma de entender y utilizar la música, han aprendido a analizar los problemas desde visiones diferentes a las habituales, han utilizado diferentes enfoques ante los distintos problemas que se han dado a lo largo del proceso, han desarrollado en mayor medida la competencia básica de aprender a aprender y han generado un mayor número de ideas a lo largo del aprendizaje de esta actividad.

Referencias bibliográficas.

- Cuevas Romero, S. (2013). Creativity in education, its development from a pedagogical perspective. *Journal of Sport and Health Research*. 5(2): 221-228.
- De la Torre, S. (1991). *Evaluación de la creatividad. TAEC: un instrumento de apoyo a la Reforma*. Madrid: Escuela Española.
- De la Torre, S. et al. (1998). *Cómo innovar en los centros educativos: estudio de casos*. Madrid: Escuela Española.
- Dewey, J. (1910). *Human Nature and Conduct: an Introduction to Social Psychology*. New York: Modern Library.

- De Zubiría Samper, J. (2006). *Los modelos pedagógicos. Hacia una pedagogía dialogante*. Colombia (Bogotá): Editorial Magisterio, Aula abierta.
- Garamendi, B. y González, I. (2010). Innovación educativa en el área de Música. En Giráldez, A. (coord.). *Música. Investigación, innovación y buenas prácticas*, 3 (13), pp. 33-48. Ministerio de Educación. Barcelona: Editorial Graó.
- Jung, I. y Villaseca, C. (comp.) (2002). *Viva la música: enfoque de un perfeccionamiento docente intercultural*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- Logan, L. M. y Logan, V. G. (1980). *Estrategias para una enseñanza creativa*. Barcelona: Oikos-tau.
- López Frías, B. S. (2004). *Pensamiento crítico y creativo*. (1º Ed.). Sevilla: Ed. Trillas.
- Marín Ibáñez, R. (1974). *La creatividad en la educación*. Buenos Aires: Editorial Kapelusz.
- MenchénBellón, F. (1998). *Descubrir la creatividad. Desaprender para volver a aprender*. Madrid: Ediciones Pirámide.
- Paynter, J. (1999). *Sonido y estructura*. Madrid: Editorial Akal.
- Prieto Sánchez, M.D; López Martínez, O. y Ferrándiz García, C. (2003). *La creatividad en el contexto escolar. Estrategias para favorecerla*. Madrid: Pirámide.
- Rodríguez Estrada, M. (1993). *Creatividad en la educación escolar*. México: Trillas.
- Sanjosé Huguet, V. (1994). Hacia una didáctica de la educación musical científicamente fundamentada. *Música y educación*, nº 18, pp.17-34. Madrid: Musicalis.
- Sanjosé Huguet, V. (1997). *Didáctica de la expresión musical para maestros*. Valencia: Piles.
- Sanuy Simón, M. (1999). La música como elemento integral en la educación escolar. *Música y educación*, nº 37, pp. 41-48. Madrid: Musicalis.
- Torrance, E. P. (1977). *Educación y capacidad creativa*. Madrid: Marova.
- Waisburd, G. y Erdmenger, E. (2007). *El poder de la música en el aprendizaje. Cómo lograr un aprendizaje acelerado y creativo*. Sevilla: Editorial Mad.