

XVII SEMINARIO LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN MUSICAL

EDUCACIÓN Y CULTURA

“Política e ideales para una Educación Musical Latinoamericana.”

27 de noviembre al 02 de diciembre de 2011

Antigua, Guatemala

Resumen de la exposición donde hace constar los fundamentos teóricos o experiencia que sustente su perspectiva sobre el tema, así como las conclusiones y recomendaciones más relevantes:

La importancia de vincular e integrar las artes con las materias académicas en las aulas. Hacia un desarrollo de las mentalidades humanas (Tema cuatro)

Ricardo Alberto Dobles de la O

Con las nuevas teorías del aprendizaje, sobre todo a partir de la interpretación socio-histórica-cultural de Vigotsky, el aprendizaje significativo de Ausubel, las teorías de las inteligencias múltiples, de Gardner, que lo ha llevado a la síntesis de las 5 mentalidades como habilidades que deben estar presentes en el ser humano actual (mente disciplinada, mente creativa, mente ética, mente sintetizadora y mente respetuosa), conjugado con las propuestas de pedagogía musical y de educación por el arte, se llega a la conclusión de que aprendemos de diferentes maneras y necesitamos desarrollar diferentes habilidades. Así, el conocimiento en el aula, debe ser propuesto desde diferentes caminos para el efectivo aprendizaje y el efectivo desarrollo de las habilidades de los discentes.

Es por ello que nuestra experiencia docente y artística nos ha llevado a desarrollar una metodología de aprendizaje participativo-significativo, por medio de la integración de las materias académicas con el quehacer artístico. La propuesta se ha desarrollado a partir de nuestras propias fortalezas artísticas y tomando en cuenta las necesidades de aprendizaje de algunos contenidos que se deben trabajar en el aula escolar, dentro de la realidad académica.

Ahora bien, los elementos artísticos que cada quien desarrollará en el aula, obviamente dependerán de las fortalezas tanto de los docentes como de los estudiantes. El trabajo con el cuerpo, con la voz y el descubrimiento del entorno sonoro y de las potencialidades corporales y vocales; el desarrollo de habilidades manuales con materiales de desecho o a partir del reciclaje, entre otros, son los temas comunes para el trabajo en el aula. En nuestro caso, la guitarra cumple la función tímbrica, armónica, en general sonora de una pequeña orquesta, el narrador, por su parte, se aprovecha del uso de ciertos elementos actorales. Todo con el fin de despertar la pasión hacia la lectura y el gusto comprensivo y crítico hacia el arte.

El docente artístico debe también tener la creatividad para desarrollar contenidos de su especialidad artística. Por ejemplo en música, podrían resaltarse contenidos como el leitmotiv (crear melodías concretas para los personajes o situaciones), los matices, los timbres, el paisaje sonoro, el sonido, por citar algunos ejemplos. En arte escénico el uso del espacio, el uso del cuerpo y la voz, el desarrollo del drama textual. En las artes visuales se podrá atender a elementos como el uso de materiales de reciclaje, la figura, el color, entre otras. El profesor académico podrá estudiar la historia, biografías

de autor, hacer análisis de texto, de figuras literarias, entre otros, respecto de las obras artísticas. Lógicamente el empleo de literatura nacional con música a partir de elementos rítmicos nacionales, podrían ser beneficiados en esta propuesta.

Esta integración viene a la larga a resaltar la importancia de cada una de las artes en el aula escolar. Esta metodología innovadora, es una herramienta más para el desarrollo de contenidos, una herramienta más para el aprendizaje del estudiante, a partir de la implementación práctica de las nuevas teorías del aprendizaje; en fin, proponemos una opción de respuesta a los nuevos retos de la educación musical en el aula escolar.

Así, proponemos un disciplinado trabajo colectivo para la comprensión (análisis y síntesis de la obra), el desarrollo de la creatividad individual y grupal, donde impere el respeto a la individualidad y a los principios éticos. En síntesis: una propuesta como la que se aborda desde esta experiencia académico-artístico resulta un excelente ejercicio para el desarrollo de las mentalidades que según Howard Gardner debe estar presente en la humanidad actual.

Esta propuesta la hemos desarrollado desde escuelas de alto riesgo (urbano-marginales), colegios, estudiantes universitarios y docentes tanto académicos como artísticos.

Una FUNDAMENTACIÓN breve, en la que el/los autor/es justifique los aportes de la misma:

El trabajo que durante casi 10 años ha venido desarrollando el Dúo Erostrato no es un espectáculo simplemente artístico, tiene objetivos pedagógicos claramente desarrollados a lo largo de su presentación. Una de las más importantes es lo que los estudiosos del cuento denominan "enseñar a vivir". A lo largo del espectáculo se refuerzan valores y derechos universales (humanos y naturales). En *Platero y Yo* es escrito dentro del modernismo *Krausista español* (que cree en el papel renovador de la poesía mediante la cual se pretende que el individuo reflexione sobre su conducta y busque su propia perfección).

Mirar con el Asombro es un ciclo de poemas ecológicos que pretenden la reflexión en torno a la necesaria convivencia del ser humano con la naturaleza. *Los Cuentos de Mi Tía Panchita* son cuentos maravillosos de animales que vienen de la tradición oral y sobreviven en todos los tiempos porque tiene una moraleja que es una enseñanza. Además de todas las posibilidades académicas que encontramos en este programa (análisis histórico, contextual, gramático, literario, musical, biográfico) todas son historias que refuerzan la inteligencia emocional y ecológica que tanto necesitamos. Reiteramos la importancia abarcativa que tiene esta experiencia académico-artístico, que propone en una sola experiencia el desarrollo de las mentalidades disciplinada, ética, creativa, respetuosa y sintetizadora, imprescindibles en la sociedad actual. Todos estos elementos son tomados en cuenta por el dúo, de ahí la investigación sobre tradición oral, cuentos maravillosos y sobre todo sobre pedagogía que se presenta en esta mesa.