

FUNDAMENTOS DE EDUCACIÓN MUSICAL

CINCO PROPUESTAS EN CLAVE DE PEDAGOGÍA

 MAGISTERIO
EDITORIAL

 **UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL**
Escuela de Educadores

GLORIA VALENCIA MENDOZA
RUTH ESPERANZA LONDOÑO LA ROTTA
MARÍA TERESA MARTÍNEZ AZCÁRATE
HÉCTOR WOLFGANG RAMÓN ROJAS

FUNDAMENTOS DE EDUCACIÓN MUSICAL

CINCO PROPUESTAS EN CLAVE DE PEDAGOGÍA

FUNDAMENTOS DE EDUCACIÓN MUSICAL

CINCO PROPUESTAS EN CLAVE DE PEDAGOGÍA

Gloria Valencia Mendoza
Ruth Esperanza Londoño La Rotta
María Teresa Martínez Azcárate
Héctor Wolfgang Ramón Rojas

FUNDAMENTOS DE EDUCACIÓN MUSICAL
CINCO PROPUESTAS EN CLAVE DE PEDAGOGÍA

Universidad Pedagógica Nacional

Calle 72 n.º 11-86
www.pedagogica.edu.co
Teléfono: (571) 5941894
Bogotá, Colombia

Leonardo Fabio Martínez Pérez
Rector

Lyda Constanza Mora Mendieta
Vicerrectora Académica

John Harold Córdoba Aldana
Vicerrector de Gestión Universitaria

Fernando Méndez Díaz
Vicerrector Administrativo y Financiero

Helberth Augusto Choachi González
Secretario General

© Universidad Pedagógica Nacional

© Cooperativa Editorial Magisterio

© Gloria Valencia Mendoza

© Ruth Esperanza Londoño La Rotta

© María Teresa Martínez Azcárate

© Héctor Wolfgang Ramón Rojas

Cooperativa Editorial Magisterio

www.magisterio.com.co
Diagonal 36 bis # 20-70
Teléfonos: (571) 338 3605 - (57) 312 4354489
Bogotá, Colombia

ISBN: 978-958-5416-74-1 (impreso)

ISBN: 978-958-5416-75-8 (digital)

Primera edición, 2018

Preparación editorial

Universidad Pedagógica Nacional

Grupo Interno de Trabajo Editorial

Alba Lucía Bernal Cerquera
Coordinadora

Maritza Ramírez Ramos
Miguel Ángel Pineda Cupa
Editores

Daniela Echeverry Ortiz
Correctora de estilo

Mauricio Esteban Suárez Barrera
Diagramación, diseño y finalización de artes

Bogotá, D.C., 2018

Hecho el depósito legal que ordena
la Ley 44 de 1993 y el decreto reglamentario 460 de 1995.

Fechas de evaluación: 05-10-2017

Fecha de aprobación: 07-10-2017

Se reservan los derechos de autor.

AGRADECIMIENTOS

Al Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional (CIUP).

A la Facultad de Bellas Artes y el Departamento de Música de la Universidad
Pedagógica Nacional.

A la maestra Carmen Méndez de la Universidad de Costa Rica.

A la maestra Diana Franco de la Asociación Willems Internacional.

A la maestra Beatrice Chapuis de la Asociación Willems Internacional.

A la maestra Lila Castañeda de la Universidad Pedagógica Nacional.

Catalogación en la fuente - Biblioteca Central de la Universidad Pedagógica Nacional

Fundamentos de educación musical : cinco propuestas en clave de pedagogía / Gloria Valencia Mendoza, Ruth Esperanza Londoño La Rotta, María Teresa Martínez Azcárate, Héctor Wolfgang Ramón Rojas.
-1ª. ed. - Bogotá : Universidad Pedagógica Nacional, 2018
146 páginas

Incluye: Referencias bibliográficas al final de cada capítulo.
ISBN: 978-958-5416-74-1 (Impreso)
ISBN: 978-958-5416-75-8 (digital)

1. Música-Enseñanza. 2. Pedagogía Musical. 3. Metodología 4. Educación Musical. 5. Filosofía de la Música.
6. Pedagogos 7. Dalcroze, Emile Jacques, 1865 - 1950 - Educador Musical. 8. Método Dalcroze.
9. Kodály, Zoltán, 1882 - 1967-Pedagogo. 10. Método Kodály. 11. Willems, Edgar, 1890 - 1980 - Pedagogo.
12. Método Willems. 13. Orff, Carl, 1895 - 1982 - Pedagogo. 14. Método Orff.
15. Martenot, Maurice, 1898 -1980 - Pedagogo. 16. Método Martenot. I. Valencia Mendoza, Gloria.
II. Londoño La Rotta, Ruth Esperanza. III. Martínez Azcárate, María Teresa. IV. Ramón Rojas, Héctor Wolfgang.

372.87 cd. 21 ed.

CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS	5
INTRODUCCIÓN	9
CAPÍTULO I. ÉMILE JAQUES-DALCROZE (1865-1950)	13
El precursor de la transformación de la pedagogía musical del siglo xx	13
Los inicios. Creación del Instituto Dalcroze	15
Dalcroze y el rescate del cuerpo	16
Visionario renovador de la enseñanza de la música	21
Dalcroze o el conocimiento de sí mismo	22
Planteamiento pedagógico	25
<i>Propuesta didáctica</i>	26
El papel de Jaques-Dalcroze como precursor de la musicoterapia humanista	27
Referencias	30
CAPÍTULO II. ZOLTÁN KODÁLY (1882-1967)	33
De cómo la música se compromete con la formación ciudadana en Hungría	33
Kodály, el pedagogo	35
Kodály, el etnógrafo	37
<i>A zene mindekié: que la música pertenezca a todos</i>	37
Kodály, el compositor	41
Propuesta pedagógica	43
El método Kodály en Colombia, sinónimo de constancia, paciencia y disciplina	46
<i>Posicionamiento del método en Colombia y su adaptación</i>	46
Referencias	49
CAPÍTULO III. EDGAR WILLEMS (1890-1980)	51
Lógica interna del discurso del pedagogo musical Edgar Willems	55
Bases psicológicas de la educación musical	61
Willems y la Escuela Activa	66
La metáfora del relojero suizo	68
El pensamiento de Edgar Willems en torno a la musicoterapia	71
<i>La terapia en Edgar Willems</i>	71
<i>La relación ser humano-música</i>	74
<i>La tríada ritmo, melodía, armonía y sus aplicaciones en musicoterapia</i>	74
Propuesta pedagógica y didáctica de Edgar Willems	77
<i>El ritmo en Edgar Willems</i>	80
Referencias	85

CAPÍTULO IV. CARL ORFF, EL JARDINERO (1895-1982)	87
Inicio del Schulwerk	88
Creación del Instituto Orff	90
Orff, Escuela Activa y constructivismo	91
<i>Desarrollo integral, cuerpo, experiencia</i>	93
Propuesta pedagógica	94
La música de Carl Orff	97
Contexto histórico	99
Sentido humanista en la propuesta de Carl Orff	102
Referencias	103
CAPÍTULO V. MAURICE MARTENOT (1898-1980)	105
Renovador de la educación musical	105
El legado de la Escuela Nueva o Activa en Martenot	105
Martenot, político y pedagogo	108
Contexto sonoro experimental de la época e invención de las ondas Martenot	113
<i>Martenot: transformando las formas de escuchar</i>	116
Antecesor de enfoques pedagógicos alternativos a la educación tradicional	117
<i>Martenot y el constructivismo</i>	117
<i>Martenot y las inteligencias múltiples</i>	120
Planteamiento pedagógico	124
<i>Propuesta metodológica</i>	128
Referencias	135
A MANERA DE CONCLUSIÓN	137
Fundamentos epistemológicos, pedagógicos y contextuales	137
Desarrollos pedagógicos, metodológicos y didácticos	141
AUTORES	145

INTRODUCCIÓN

Este proyecto emerge como resultado de la investigación “Corpus teórico de la pedagogía musical”, adelantado por el grupo de investigación Construyendo Nuestro Corpus Teórico, conformado por los autores. Se requería establecer un soporte conceptual que permitiera analizar, estudiar y profundizar ampliamente la temática en cuestión, es decir, ir un poco más allá de lo que teníamos y conocíamos acerca del amplio espectro de la educación y la pedagogía musical¹. Como la intención era reconocer los principios fundamentales de la educación musical a partir de los planteamientos de cinco pedagogos musicales representativos del siglo xx, se tomaron como modelos a analizar las propuestas de Edgar Willems, Carl Orff, Émile Jaques-Dalcroze, Zoltán Kodály y Maurice Martenot; ellos interesan porque sus métodos abarcan todos los aspectos de la educación musical, y recogen el pensamiento en diferentes áreas del saber de pensadores y humanistas de la época, anticipándose a desarrollos posteriores dados en los campos del constructivismo y la teoría de las inteligencias múltiples.

Esta selección no desconoce aportes significativos de otros pedagogos musicales que también contribuyeron al desarrollo de estos campos del conocimiento, pero para la presente investigación no se tomaron en consideración propuestas de educación musical contemporánea, con el fin de delimitar, de forma más precisa, el mencionado corpus teórico. La investigación evidenció que el aprendizaje de la música comporta múltiples posibilidades de transformación social y desarrollo integral.

El presente estudio implicó concretar los fundamentos teóricos, conceptuales, prácticos y didácticos que están en la base del pensamiento de los citados pedagogos, quienes, a su vez, se fundamentaron en representantes de la Escuela Activa como Pestalozzi, Rousseau, Montessori y Claparède. Se evidenciaron

1 Se inició con un proyecto realizado en el 2005 y el 2006 con la profesora Gloria Patricia Zapata y un grupo de colegas sobre la transformación educativa musical, denominado “Transformación de la educación musical de finales del siglo xix al siglo xx, y retos hacia el siglo xxi”, en el cual participaron no solo pedagogos musicales, sino antropólogos, filósofos y psicólogos, entre otros, cuyo juicioso estudio terminó en un texto sin publicar cuyo título fue *Contexto epistemológico de la pedagogía desde el debate entre teoría y práctica hacia la construcción de la pedagogía como ciencia*. La inquietud, posteriormente en el 2014, la concretó el grupo autor del presente estudio, a propósito de una sugerencia consistente en recoger la experiencia y la trayectoria de vida de la profesora Gloria Valencia Mendoza, a través del estudio de cinco pedagogos musicales. Se trataba de dejar consignado para la Universidad Pedagógica Nacional esta experiencia de vida en la pedagogía musical, a través de la construcción de un corpus teórico. Así se comenzó y así se llamó: “Construyendo nuestro corpus teórico”. Este fue un primer documento publicado en la revista de la Facultad de Bellas Artes *Pensamiento, Palabra y Obra*. Valía la pena trabajar en grupo, con personas interesadas en el tema para hacer este recorrido importante y enriquecedor, pues cada uno tenía conocimientos y experiencias diferentes; se reunieron saberes, trayectorias, intereses y poco a poco el proceso se fue volviendo una simbiosis, de manera que todos estábamos en lo mismo, con un lenguaje comprensivo, colectivo y prospectivo.

en sus propuestas pedagógicas lógicas propias de modelos como el constructivismo y las inteligencias múltiples. Fue interés permanente de este trabajo evidenciar dichas articulaciones y visibilizar las lógicas internas de los respectivos discursos y sus relaciones conceptuales y teóricas, por supuesto, todo ello enmarcado en la comprensión del debate modernidad vs. posmodernidad. Además, se profundizó en el concepto de desarrollo integral del ser humano y cómo la música lo favorece, con miras no solo a incidir en el individuo de forma aislada, sino también para, en posteriores investigaciones, pensar la construcción de ciudadanía a partir de la educación musical.

Se concibe la educación musical propuesta por estos pedagogos como aquella que contiene procesos de enseñanza-aprendizaje con métodos y didácticas características, enmarcada dentro de una concepción de mundo, en un periodo histórico y con fundamentos teóricos y conceptuales que contribuyen a formar seres sensibles, inteligentes, social y emocionalmente sanos, es decir, personas integrales. De igual manera, se observa la formación musical como aquella que tiene que ver con la constitución de *sujeto* desde una construcción estética particular, la cual se nutre de los fundamentos teóricos y conceptuales de la educación musical. La pedagogía musical implica un campo teórico extenso que no se agota en estos cinco pedagogos, cuya mirada holística se evidencia al entrar en diálogo con otras áreas del saber y que, por supuesto, no solo da cuenta de elementos pedagógicos, sino, además, epistemológicos y contextuales.

Teniendo como punto de partida la comprensión de que la música hace parte de la experiencia humana, la intención consistió en dilucidar cómo se aprende; con qué procesos; cómo este aprendizaje se relaciona con otras áreas del conocimiento, como la psicología, la filosofía y las neurociencias; qué saberes y prácticas llevaron a los pedagogos en cuestión a entender el desarrollo cognitivo, fisiológico y afectivo, y cómo establecieron la relación entre la música y el desarrollo integral en sus métodos, sin dejar de comprender cómo estos procesos de enseñanza-aprendizaje responden a fundamentos teóricos y conceptuales que sustentan esas metodologías. Así surgió y orientó el presente trabajo esta pregunta de investigación: ¿cuáles son los procesos de educación musical que constituyen el corpus teórico de la pedagogía musical y facilitan el desarrollo del ser humano? Entonces, el objetivo general consistió en caracterizar los procesos de educación musical que intervienen en la construcción del corpus teórico de la pedagogía musical y facilitan el desarrollo integral del ser humano. Los objetivos específicos fueron:

1. Identificar fundamentos epistemológicos e históricos de la transformación educativa del siglo XIX al XX y su proyección al siglo XXI.
2. Reconocer los principios fundamentales de la educación musical basados en los planteamientos de los pedagogos musicales del siglo XX: Émile Jaques-Dalcroze, Zoltán Kodály, Edgar Willems, Carl Orff y Maurice Martenot.
3. Destacar la importancia de la experiencia en los procesos de conocimiento musical.

4. Identificar el desarrollo integral del ser humano en los procesos musicales desde su triple dimensión: fisiológica, afectiva y cognitiva.

En términos metodológicos, la investigación es de tipo cualitativo, dado que partió de un análisis epistemológico y contextual de las propuestas de estos cinco pedagogos musicales, para encontrar la lógica interna de sus discursos y sus respectivas correspondencias con la Escuela Activa, el constructivismo y las inteligencias múltiples, para luego indagar por sus planteamientos pedagógicos, vinculados a sus elaboraciones didácticas. Los mencionados discursos se ubicaron en el debate modernidad vs. posmodernidad para encontrar las categorías propias del enfoque pedagógico de los pedagogos. Esto se logró a través de la revisión bibliográfica y videográfica de la obra y práctica de los cinco teóricos, confrontada con la experiencia de la coordinadora del grupo, Gloria Valencia Mendoza, debido a que ella recibió clases con los profesores Maurice Martenot y Edgar Willems. Igualmente, se realizaron entrevistas a profundidad a varios pedagogos musicales del orden nacional e internacional latinoamericano.

De lo anterior se derivó una hipótesis de trabajo central que rompió con los esquemas selectivos y excluyentes del acercamiento del hombre a la música, para convertirla en eje y fundamento de la formación integral del ser humano, tomándola con sus posibilidades formativas e, igualmente, entendiendo al ser humano en su triple dimensión: fisiológica, afectiva e intelectual. En suma, se entendió, acompañados de Dalcroze, Kodaly, Willems, Orff y Martenot, que formar pedagogos musicales podría aportar a la construcción de ciudadanías y seres humanos integrales.

Se realizó el análisis epistemológico, social, pedagógico y didáctico a partir de las siguientes categorías, desagregadas en dos campos teóricos en los cuales se mueve la pregunta de investigación: el primero, *el desarrollo integral del ser humano*, y el segundo, *el corpus teórico de la pedagogía musical*, de los cuales se derivan las categorías que se analizaron en cada uno de los pedagogos, tal como se aprecia en la figura 1.

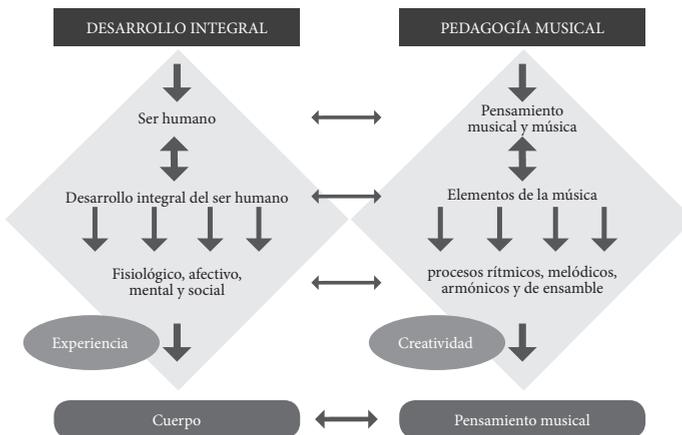

Figura 1. Tensiones entre campos teóricos y categorías de la investigación
 Fuente: Elaboración propia.

De las relaciones que se establecieron entre los dos campos teóricos presentados en el diagrama anterior se derivaron los siguientes tensores (relación entre categorías). Se analizaron como relaciones dialécticas, esto es, como una “unidad de contrarios” (Marx, 1844):

Tensores o relación dialéctica entre categorías

Desarrollo integral	Pedagogía musical
Música	Desarrollo humano
Desarrollo integral	Elementos de la música
Fisiológico	Procesos rítmicos
Afectivo	Procesos melódicos
Mental	Procesos armónicos
Memoria	Pensamiento musical
Experiencia	Creatividad
Cuerpo	Pensamiento musical

En este proceso se dio relevancia tanto a la búsqueda del desarrollo integral de los sujetos como a la formación de maestros conscientes y comprometidos con su saber, y las necesidades de sus estudiantes y del entorno. Damos un especial agradecimiento a la maestra Lila Adriana Castañeda por sus aportes en el proceso de investigación y su claridad conceptual alrededor de las temáticas abordadas.

Fundamentos de educación musical.
Cinco propuestas en clave de pedagogía.
Editado por la Universidad Pedagógica Nacional,
se compuso en caracteres de la familia Minion Pro
y se terminó de imprimir en los talleres de
Xpress Estudio Gráfico y Digital S.A.S.
Bogotá, Colombia, 2018

Este libro emerge como resultado de la investigación “Corpus teórico de la pedagogía musical”, adelantado por el grupo de investigación Construyendo Nuestro Corpus Teórico. Con el propósito de reconocer los principios fundamentales de la educación musical, los autores analizan las propuestas de Edgar Willems, Carl Orff, Émile Jaques-Dalcroze, Zoltán Kodály y Maurice Martenot, pedagogos musicales representativos del siglo xx. A lo largo de la obra se evidencia que el aprendizaje de la música conlleva múltiples posibilidades de transformación social y desarrollo integral. En este sentido, se concibe la educación musical propuesta por estos pedagogos como aquella que contiene procesos de enseñanza-aprendizaje con métodos y didácticas particulares, enmarcada dentro de una concepción de mundo, en un periodo histórico y con fundamentos teóricos y conceptuales que contribuyen a formar seres social y emocionalmente sanos, sensibles e inteligentes. De igual manera, se observa la formación musical como aquella que tiene que ver con la constitución de *sujeto* desde una perspectiva estética particular, la cual se nutre de los fundamentos teóricos y conceptuales de la educación musical.