

Ciencias artes y letras
Artículo de investigación

El proceso de enseñanza y aprendizaje del violín como herramienta pedagógica

The process of teaching and learning the violin as a pedagogical tool

O processo de ensinar e aprender o violino como instrumento de ensino

Roberto O. Campuzano-Andrade
rocampujazz2010@gmail.com

Recibido: 3 de junio de 2016 * **Aceptado:** 16 de agosto de 2016 * **Publicado:** 6 de marzo 2017

Licenciado en Ciencias de la Educación Mención Arte, Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social, Tecnólogo Pedagógico Mención Arte, Investigador Privado, Manabí, Ecuador.

Resumen

El presente artículo expone un estudio de caso de la escuela de música “Blance Balda de Pablo” de la ciudad de Manta, para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje del violín, a través de un diagnóstico educativo e investigativo; se propone mejorar el sistema de enseñanza-aprendizaje musical con actividades lúdicas como talleres grupales a padres y estudiantes, desarrollo de la lengua materna, el juego como herramienta pedagógica, entre otros temas enfocados al nivel inicial de violín, que sirva de referencia a otras instituciones educativas musicales del país.

Palabras clave: aprendizaje; enseñanza; ecuador; nivel inicial; violín.

Abstract

The present article is a case study of the "Blance Balda de Pablo" music school in the city of Manta, to improve the process of teaching and learning the violin, through an educational and investigative diagnosis; It is proposed to improve the system of teaching-learning music with play activities such as group workshops to parents and students, development of the mother tongue, play as a pedagogical tool, among other topics focused on the initial level of violin, serving as a reference to other institutions educational music of the country.

Key words: teaching; learning; initial level; violin

Resumo

Este trabalho apresenta um estudo de caso da escola de música "Blance Balda Paul" cidade de Manta, para melhorar o ensino ea aprendizagem do violino, através de um diagnóstico educacional e de pesquisa; Visa melhorar o sistema de ensino-aprendizagem musical com atividades divertidas, tais como oficinas de grupo para pais e alunos, o desenvolvimento da língua materna, o jogo como uma ferramenta de ensino, entre outros temas voltados para o nível inicial de violino, como uma referência para outras instituições educação musical no país.

Palavras chave: ensino; de aprendizagem; de nível inicial; violino

Introducción

La educación ha cambiado a lo largo de la historia a comienzos del siglo XX, educadores musicales como Kodaly a través de los grupos tonales, Karl Orff, Dalcroze quien aplicó la eurytmia que posteriormente influyó en pedagogos y compositores contemporáneos como Fernando Barba, Javier Romero entre otros. Psicólogos y educadores contemporáneos como Piaget, Ausubel, Vygotsky y violinistas como Maia Bang, Leopoldo Auer, Shinichi Suzuki han estudiado las diferentes conductas y diseñado propuestas metodológicas, herramientas y recursos para el proceso enseñanza - aprendizaje. (Brufal Arráez. J D 2013).

La enseñanza y la educación de las nuevas generaciones exigen, de todo el personal que interviene en el cumplimiento de esta hermosa tarea, consolidar conocimientos sobre los objetivos de la educación.

Este es un fenómeno social; en cualquier país responde a su práctica social. En un sentido amplio, es la formación de cualidades, de rasgos transcendentales del profesional en el que se aspira a formar valores, sentimientos, voluntad, convicciones, actitudes, etc. Para Álvarez de Zayas C (1999: 7), la formación es "el proceso cuya función es la de preparar al hombre en todos los aspectos de su personalidad. (Lazo Fernández I. 2000).

El aprendizaje ha sido siempre un proceso duro y difícil, tanto para el maestro/a como para el alumno/a, pero antiguamente no se disponía de la cantidad de materiales e ideas que hoy día poseemos nosotros. (Díaz Ortiz L 2008).

Antes, la educación se basaba en la transmisión de conocimientos de forma natural y simple, y hoy en día, poseemos unas técnicas y unas estrategias que hacen que esa transmisión sea placentera para el maestro/a e interesante para el alumnado, favoreciendo una participación activa e incluso el aprendizaje por sí mismo y de forma autónoma, con lo que la mera transmisión de los conocimientos pasa a ser actualmente un proceso satisfactorio de aprendizaje motivador. (Díaz Ortiz L 2008).

El proceso de enseñanza y aprendizaje del violín como herramienta pedagógica

Aun así, no siempre el proceso de enseñanza-aprendizaje resulta placentero y motivador, sino que en algunas ocasiones el alumnado puede llegar a ver el aprendizaje como algo “aburrido”, que le obligan a hacer. Esto puede ser debido a un escaso interés del niño/a por obtener determinados conocimientos relativos a la materia, por una escasa motivación del maestro/a en la escuela durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, por el insuficiente uso de los recursos educativos, como instrumentos musicales, cintas de audio, etc., por el carácter monótono en el proceso de enseñanza de algunos docentes o por el ambiente familiar en el que el alumno/a se desenvuelve, un factor muy importante en la vida y en el progresivo desarrollo del niño. (Díaz Ortiz L 2008).

La música es un recurso atractivo que puede favorecer el aprendizaje debido a la importancia que tiene hoy día en nuestras vidas, y por ello es conveniente trabajarla desde todas sus dimensiones, ya que no sólo se debe limitar al estudio musical en sí mismo, en su hora correspondiente, sino también es conveniente favorecer un acercamiento y disfrute al proceso musical, que puede estar globalizado en los demás aprendizajes de las diferentes áreas, que se produzcan en el aula. (Díaz Ortiz L. 2008).

La pedagogía, como ciencia, surge como resultado de un largo proceso de desarrollo de tradiciones, concepciones y experiencias que responden a las necesidades sociales. Es poseedora de un sistema categorial que refleja la relación del hombre con el medio en que se desenvuelve, centradas en un proceso educativo que comprende lo cognitivo, afectivo, volitivo y físico, mediante la integración de todas las influencias educativas de la sociedad. (Rodríguez Fernández M C. 2013).

Las corrientes pedagógicas pretenden que la educación musical, sea una educación universal para todos los niños/as, y no solo para los que dispongan de una especial dotación para la música. Así, el niño/a debería aprender el lenguaje musical de manera natural, es decir, de la misma forma que aprende a hablar. Se trata de rechazar la idea de que el aprendizaje de la música, tenga como finalidad la adquisición de una determinada destreza en un sistema de códigos preestablecidos - lenguaje musical-. Por el contrario, ha de ser un aprendizaje musical activo, es decir, que sirva para

El proceso de enseñanza y aprendizaje del violín como herramienta pedagógica

vivenciar la música y que nos permita asimilar de manera progresiva y coadyuvante los conocimientos teóricos. (Brufal Arráez. J D 2013).

Los procesos formativos coexisten con la educación, satisfacen la necesidad de la instrucción de los ciudadanos de una sociedad que desea que sean formados, por eso debe existir la aspiración de preparar al hombre como ser social e instruirlo en todos los aspectos educacionales de su personalidad.

El investigador Álvarez de Zayas C (1995), lo define como: El proceso en el cual el hombre adquiere su plenitud, tanto desde el punto de vista educativo como instructivo y desarrollador, es el así denominado proceso de formación.

En cuanto a la formación de un profesional del arte, Rodríguez Sánchez A (2013), plantea la necesidad de la confrontación pública, que obligue a una relación directa del estudiante de carreras artísticas con el público, al mantener las mismas exigencias que va a tener en el campo profesional. De aquí la importancia y la vinculación que tienen tanto el campo artístico como el pedagógico.

En términos ontológicos, plantea Peramo Cabrera, H (2011) que la cualidad artístico-pedagógica funciona como premisa teórica para la definición de una nueva entidad que delimita un espacio diferenciado y un valor propio como campo, que ostenta cierta autonomía respecto a los campos de quienes recibe influencias y con los que establece un peculiar sistema de relaciones. Este espacio que responde a la naturaleza de su especificidad podemos por tanto denominarlo campo artístico-pedagógico.

Realmente, los procesos formativos del violinista, se centralizan en el desarrollo de habilidades técnicas y expresivas, que habitualmente han sido desarrolladas a través de clases individuales, lo que favorece la formación de un intérprete que se vincula como músico solista, integrante de una orquesta sinfónica, de cámara, entre otras funciones.

No es habitual que la enseñanza de este instrumento se encuentre vinculada a la integración con otras manifestaciones del arte, ya que no es parte de los procesos formativos que reciben los

El proceso de enseñanza y aprendizaje del violín como herramienta pedagógica

estudiantes en los conservatorios, aunque de modo muy general existen profesores que evocan imágenes para el estudio de los estilos musicales. Históricamente los músicos, acompañaron los ballets de las cortes en Francia y las óperas de importantes naciones como Italia. (Rodríguez Sánchez A 2013).

El violín ha estado presente en el teatro musical, a través de la ópera, la zarzuela, los musicales, la danza y los festivales de circo nacional e internacional, entre otros múltiples escenarios. En esta última manifestación artística, en ciertas ocasiones, se puede observar que este instrumento musical ha desempeñado un rol conductor del espectáculo. (Rodríguez Sánchez A 2013).

Su presencia en escenarios teatrales, circenses, como parte de la dramaturgia musical deviene en un personaje más; de igual modo, en los proyectos audiovisuales la presencia del violín, entre otras funciones, se hace notar por su peso dramático en el tema de presentación de muchos personajes, así como también ha llegado a formar parte de espectáculos transgresores e innovadores.

En Manabí la falta de centros de enseñanza musical, docentes capacitados en pedagogía violinística, formación de orquestas sinfónicas, salas de concierto entre otros, hacen que exista un asincronismo en el aprendizaje del instrumento, esto hace que la enseñanza del violín y su música no está especializada en niveles iniciales, constituyendo un problema que amerita su optimización para formar instrumentistas en esta área.

En esta provincia de la costa ecuatoriana existen pocas escuelas de música y centros de estudios artísticos musicales, asimismo las clases de instrumentos son impartidos en pequeños talleres municipales y gubernamentales que ofrecen cursos cortos de violín, pero sin desarrollarse un proceso educativo que ofrezca un título para el instrumento.

Hasta ahora no se ha logrado concretar alguna propuestas artística educativa musical donde puedan asistir los niños y jóvenes en Manabí para estudiar profesionalmente un instrumento musical, se debe viajar a ciudades como Guayaquil, Quito, Cuenca, Loja, Esmeraldas, Ambato, obtener el título

El proceso de enseñanza y aprendizaje del violín como herramienta pedagógica

de bachiller y continuar la universidad en la especialidad musical, por ejemplo la Universidad de las artes en Ecuador o en otro país.

Una de las principales falencias es que no existen procesos de enseñanza- aprendizaje que partan desde las bases para ser aplicados a los estudiantes. Es por esto que el presente artículo propone establecer herramientas que sirvan de guía para aplicarlo en los establecimientos musicales.

La participación de los padres, el profesor y los materiales didácticos son importantes, cabe recalcar que en el Ecuador son pocos los textos de material violinístico, como el del profesor Blonder Mendieta, que tiene un estudio progresivo para el violín; actualmente se han realizado estudios y repertorio mediante tesis, textos por parte de los estudiantes universitarios, esto nos ayuda a difundir la interculturalidad de la región.

Metodología

Mediante una investigación de campo y el diagnóstico educativo que se realizó a niños de nivel inicial de la escuela de música “Blanche Balda de Pablo” principal centro de enseñanza musical en la provincia de Manabí. A niños 7 a 12 años a partir de marzo del 2015, se comprobó que los estudiantes se sentían desmotivados por la falta de herramientas pedagógicas y docentes especializados

El estudio se basó en la siguiente investigación científica:

- a. Prueba diagnóstica a los niños de nivel inicial.
- b. Evaluación a los profesores.
- c. Entrevista a expertos.
- d. Taller a los padres de familia.
- e. Presentación de nuevas herramientas pedagógicas del violín.
- f. Presentación en público de los estudiantes de nivel inicial.

Piaget denomina a la edad entre 7 a 12 años como la etapa de operaciones concretas; aquí es donde el niño es capaz de establecer esquemas lógicos de seriación, ordenamiento mental de conjunto y

El proceso de enseñanza y aprendizaje del violín como herramienta pedagógica

clasificación de conceptos, la etapa en donde comienza a establecer relaciones sociales con los compañeros.

Se han impartido talleres individuales y grupales para fortalecer la enseñanza del aprendizaje del violín, que los niños asimilan la información compartan y socialicen con los compañeros como propone Suzuki (2006) en su obra “Educando con amor” cita una serie de experiencias y propone hacer de los estudiantes no solo músicos sino mejores seres humanos a través de la música. Que los estudiantes desde el inicio sean solidarios en el proceso de enseñanza - aprendizaje con los demás compañeros.

El Lenguaje como medio de aprendizaje

Uno de los elementos claves para cualquier tipo de aprendizaje es el lenguaje. Piaget: menciona en su teoría cognitiva que el ser humano desarrolla la inteligencia desde los primeros años de vida y que el lenguaje está condicionado a este. Los niños tratan de expresar lo que sienten a través de sus acciones al comienzo el llanto, el balbuceo entre otras, a medida que el estudiante crece, pasa por una serie de pasos en la construcción de conocimiento a través de experiencias previas. (Desarrollo de la inteligencia 2017).

La música es una forma universal de lenguaje (Hemsey 2009) ya que se la puede encontrar en diferentes partes, nacemos en un ambiente donde los sonidos y silencios son parte del mundo. Paulo Freire, sostiene que la comunicación es importante en la educación para desarrollar actividades en la educación artística, desarrollar conocimientos y destrezas a través del avance cognitivo y socioafectivo. (Freire 2015).

Todo este proceso se realizó comenzando una interacción educativa uniendo práctica y teórica, que el estudiante no aprenda la música de manera mecánica ni tradicional sino como un lenguaje natural. Los talleres eventuales a los padres son necesarios ese lenguaje afectivo entre padres, docentes y estudiantes sea ameno e interactivo

El proceso de enseñanza y aprendizaje del violín como herramienta pedagógica

Desde los primeros años de vida el niño tiene contacto con la música y los sonidos, el estudio de Suzuki previo al estudio del constructivismo Suzuki (2006) propone el lenguaje musical como lengua materna que puede ser enseñado desde los primeros años de vida escuchando melodías cortas como brilla, brilla estrellita y sus variaciones, al ser una melodía lúdica e interactiva.

Ana Frega sostiene que todo proceso que nos permite comprender cuando hablamos de lenguaje, significación, sentido hace referencia a la construcción de conocimiento además el lenguaje es un medio que permite representar, crear y construir. (Frega 2009).

El lenguaje materno como parte del desarrollo auditivo puede ir relacionado con la actividad visual permiten que el estudiante reciba un estímulo relacionarse con la música. La actividad del lenguaje permite representar crear construir, esto permite al estudiante realizar actividades recreativas en el aprendizaje del violín.

El juego y la creatividad deben manifestarse como dos pilares fundamentales en el proceso educativo se realizó rondas musicales, referencias históricas, cuentos, dibujos, utilizando recursos de diferentes ritmos y alturas para desarrollar en los estudiantes la audición.

Presentación al público

“Un enunciado lingüístico, una obra musical, teatral o movimiento son discursos son conocimientos constitutivos a través del lenguaje, por medio de un mecanismo esencial al que remite la representación.” (Frega 2009).

Al terminar cada fase del curso los estudiantes realizan pequeñas presentaciones musicales al público como las primeras obras del libro del Método Suzuki N° 1 o de Sassmannshaus.

El escuchar, observar y participar de conciertos o presentaciones musicales nutren al niño de un lenguaje artístico - musical amplio, los valores y el compañerismo son necesarios desde la primera clase. Así en el proceso de formación educativa del violín, el estudiante pierda el miedo escénico que a veces se da por la falta de seguridad. El docente debe ser el principal guía motivacional en el proceso de enseñanza - aprendizaje del instrumento música.

Resultados y Diagnóstico

Se concretaron las clases dos horas pedagógicas diarias tres veces por semana incluyendo clases individuales y grupales contribuyendo al aprendizaje paulatino del estudiante.

En la investigación previa al estudio se encontró que el 46.67% estaban desmotivados por las clases; el 53.33% no les pareció interactivas; y el 80% coincide que debe haber material violinístico infantil.

Cambiando el sistema de enseñanza se aplicó material didáctico y herramientas pedagógicas como dibujos, juegos, actividades grupales, pequeños ensambles, utilización de instrumentos sonajeros y corporales como medio de percusión para llevar el ritmo.

Los expertos mencionan la existencia de talleres mixtos familiares, educación musical artística inicial y posteriormente con partituras acordes a su evolución y motivación pedagógica, con estos resultados, sustentados en métodos científicos musicales como Dalcroze, Williams, Kodaly, Suzuki.

Por ejemplo en la que los padres estén presentes en las primeras clases del niño, observar y participar con pequeñas técnicas como agarrar el violín y el arco hasta tocar las primeras obras del método musical, con naturalidad, al finalizar el 100% adaptó y asimiló el proceso de enseñanza y aprendizaje por medio de diferentes recursos y herramientas metodológicas.

- Libro N ° 1 Suzuki
- Cuaderno Pautado
- Lápiz y lápices de colores.
- Violines.
- Atriles.
- Instrumentos de percusión.

Los resultados de la investigación realizada por Rodríguez Sánchez a (2013), para la opción al título académico de máster en procesos formativos de la enseñanza de las artes, sobre la práctica del violín vinculada a otras manifestaciones artísticas en el contexto actual expresa la necesidad de pensar que dentro del campo artístico pedagógico, la inclusión de elementos interdisciplinarios de las materias escolares y de vinculaciones entre esferas artísticas es muy importante, al desarrollar las futuras

El proceso de enseñanza y aprendizaje del violín como herramienta pedagógica

labores profesionales de los estudiantes. Llevar a cabo esta interdisciplinariedad en los centros estudiantiles es como una preparación o práctica pre-profesional, que siempre es bienvenida porque ayuda al desenvolvimiento de estos en el medio artístico en general.

Conclusiones

La música al ser un arte, ciencia, lenguaje, en los conservatorios y centros de educación musical deben existir actualizaciones y capacitaciones a los docentes, rescatando herramientas didácticas pedagógicas que sirvan en el proceso artístico – musical. La propuesta está en que el docente busque un ambiente adecuado para impartir las clases, diferentes recursos metodológicos educativos para el aprendizaje, estimulación desde las bases fomentando en él valores y virtudes como la solidaridad, el respeto, la responsabilidad, el trabajo en equipo, la paciencia, perseverancia formando mejores seres humanos, ser tolerante y disciplinado, ya que la música es una actividad rigurosa como cualquier arte.

Es importante aplicar una recopilación de estudios y metodologías seleccionadas y apropiadas a su edad para desarrollar las capacidades cognitivas, creativas y destrezas como instrumentistas de violín.

Referencias bibliográficas

Álvarez de Zayas, CM. (1997). Hacia un currículo integral y contextualizado. Honduras, Universidad de Tegucigalpa.

Álvarez de Zayas CM. (1995). La escuela de excelencia. Monografía. Dirección de Formación de Profesionales. Ministerio de Educación Superior de Cuba.

Brufal Arráez. J D (2013). Los principales métodos activos de educación musical en primaria: diferentes enfoques, particularidades y directrices básicas para el trabajo en el aula. ARTSEDUCA 5 Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4339750.pdf>

Díaz Ortiz L (2008). La música como parte del aprendizaje educativo. Recuperado de <http://www.filomusica.com/aprendizaje.html>

El proceso de enseñanza y aprendizaje del violín como herramienta pedagógica

Desarrollo de la inteligencia (2017). Recuperado de <http://psicodiagnosis.es/areageneral/ciclo-evolutivo/desarrollo-de-la-inteligencia-segun-jpiaget/index.php>

Freire, Paulo (2015) Pedagogía del Oprimido Madrid España. Editorial Siglo XXI de España Editores, S.A

Frega, Ana (2009) Pedagogía del Arte, Buenos Aires Argentina: Editorial Bonum

Hemsey de Gainza (2009). La Iniciación Musical en el niño Buenos Aires, Editorial: Ricordi

Peramo Cabrera, H (2011): “Las novedades en la formación de un músico profesional” Artículo inédito elaborado para el postgrado de Teoría y Teóricos de la Maestría en Procesos Formativos de la Enseñanza de las Artes, primera edición, Instituto Superior de Arte, La Habana, Cuba.

Lazo Fernández I. (2000). Algunas consideraciones sobre la elaboración de los Objetivos formativos de aprendizaje: una Propuesta para el trabajo en la universalización. Recuperado de <http://www.revistaluz.rimed.cu/articulospdf/edicion30/ines.pdf>

Rodríguez Sánchez A (2013). La práctica del violín Vinculada A otras manifestaciones Artísticas en el contexto actual. Tesis en opción al título académico De Máster en procesos formativos de la Enseñanza de las Artes. Universidad de las artes, ISA. Recuperado de http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Havana/images/africa_rodriguez.pdf

Rodríguez Fernández M C, Cabrera Delgado E, Cruz Rodríguez J. (2013). La utilización de la categoría formación en la investigación en ciencias pedagógicas. Universidad de Ciencias Pedagógicas “Félix Varela” de Villa Clara. Cuba. Recuperado de <http://atlante.eumed.net/ciencias-pedagogicas/>

Suzuki, Shinichi (2006) Educando con Amor, El método clásico del talento U.S.A Editorial Summy-Birchard Inc.