

Alejandro Vicente Bújez
Universidad de Granada,
España
alevicente@ugr.es

José María Casas Raya
Universidad de Granada,
España
josema92@correo.ugr.es

Creatividad en el aula: Una experiencia de aprendizaje de la música a partir del color

**Alejandro Vicente Bújez
José María Casas Raya**

vol. 4 / fecha 2015 / pp. Recibido: 17/09/2015 Revisado: 03/12/2015 Aceptado: 05/12/2015

VICENTE Bújez, Alejandro, CASAS Raya, José María. "Creatividad en el aula: Una experiencia de aprendizaje de la música a partir del color". En *Revista Sonda: Investigación y Docencia en las Artes Y Letras*. Nº4, 2015 pp. 49-60

CREATIVIDAD EN EL AULA: UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE DE LA MÚSICA A PARTIR DEL COLOR

CREATIVITY IN THE CLASSROOM: AN EXPERIENCE OF LEARNING MUSIC THROUGH THE COLOUR

ABSTRACT

One of the main aspects in education in general, and in music education in particular, is that it has no limits in the search of new methodologies. Also, each more the search of an alternative becomes more necessary to the traditional education of the music. In our case, we present in this work a methodological proposal which target is not different that to raise a renewed tie between music and colour for the purpose of facilitating the beginning and learning of this matter of a coherent, nearby, active and significant form. The proposal that here we present arises inside the rules of the constructivism, whose basic beginning is the most suitable for the purpose of this proposal, since he encourages in the pupils significant learning and promotes the construction of their own learning.

Keywords: Musical Educación, Synesthesia, Self-Learning

RESUMEN

Uno de los principales aspectos de la educación en general, y de la educación musical en particular, es que no tiene límites en la búsqueda de nuevas metodologías. Además, cada vez se hace más necesaria la adopción de una alternativa a la enseñanza tradicional de la música. En nuestro caso, presentamos en este trabajo una propuesta metodológica cuyo objetivo no es otro que plantear un renovado vínculo entre música y color con la finalidad de facilitar la iniciación y el aprendizaje de esta materia de una forma coherente, cercana, activa y significativa. La propuesta que aquí presentamos surge dentro de los cánones de la metodología constructivista, cuyos principios básicos son los más idóneos para la finalidad de esta propuesta, ya que fomenta en el alumnado un aprendizaje significativo y promueve la construcción de su propio aprendizaje.

Palabras clave: Educación musical, sinestesia, autoaprendizaje.

1 Introducción.

Como todos sabemos, la relación arte y música es evidente, aunque pocas veces se brinda la oportunidad de unir ambos campos en pro de un aprendizaje musical o, aún mejor, global (carácter interdisciplinar de la educación). Hasta el momento, las metodologías de iniciación musical predominantes presentan la música como un medio expresivo del individuo. Hecho que trabajan a través del ritmo, el movimiento del cuerpo, el campo sonoro, la imaginación, la creatividad y la libertad, proponiendo ante todo, un nuevo camino que pretende la innovación de la enseñanza musical¹. Desde el punto de vista de las artes plásticas, muchos de los principios anteriores son también abogados por algunas de las metodologías más relevantes de este campo.

Si observamos con detenimiento la relación música y color, es cierto que existen trabajos al respecto², aunque estos se centran principalmente en la investigación de la música y el color desde otros ámbitos (interpretación pianística y comunicación audiovisual) sin llegar a ser una metodología dentro del campo de la educación musical. Cabe añadir que en muchos libros de texto, sobre todo de primaria, es posible advertir dicha relación pero, como decimos, con una utilidad estética y visual antes que metodológica.

El deseo de aunar ambas manifestaciones (música-color) nos lleva a presentar esta experiencia educativa que pretende un uso interdisciplinar de la educación artística para el aprendizaje

1. DÍAZ, Maravillas, GIRÁLDEZ, Andrea. *Aportaciones teóricas y metodológicas a la educación musical: una selección de autores relevantes*. 1ª ed. Barcelona: Graó. 2007. p. 125.

2. GARCÍA, Pilar. *La música del color y el color del sonido*. 1ª ed. Málaga : Maestro. 2006, p.150.

de la música en la etapa de primaria a través de una propuesta metodológica novedosa capaz de alcanzar una formación integral de la persona.

1.1 Música y color ¿Por qué enseñar? ¿Para qué enseñar?

Uno de los principales aspectos de la educación en general y de la educación musical en particular, es que no tiene límites en la búsqueda de nuevas metodologías. Por ello, queremos plantear este renovado vínculo música-color en el campo educativo, mediante el cual, el alumnado podrá entrar en contacto con la música de una forma coherente, cercana, activa y significativa, facilitándose así, la iniciación y el aprendizaje de la educación musical. Ese es el objetivo y la finalidad principal de esta experiencia, que va a permitirnos redescubrir musicalmente nuestro entorno e investigar el ilimitado mundo de la música vinculada al ámbito educativo. Un mundo que nos invita a aprender de forma diferente, y del que aún nos queda mucho por descubrir.

1.2 Una propuesta metodológica basada en la relación música-color

Como hemos visto, cada metodología musical y plástica avanza según sus propios criterios pedagógicos y puntos característicos. Ante este hecho, no podemos evitar preguntarnos sobre sus similitudes, ya que la combinación música-color aflora como "un puente entre materias". Movimiento, espacio, ritmo, sensibilidad, expresión, creatividad e imaginación, textura y color son ideas que se funden en la habilidad musical y plástica dentro de un mismo contexto, pero, generalmente aparecen limitadas se-

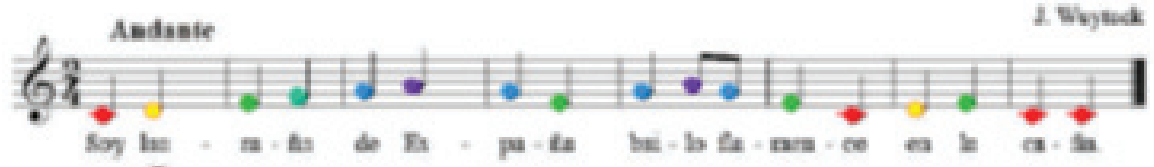

Donde hay un color, hay un sonido

•Número 1

La araña

•Número 2

Ilustración 1.
José Mª Casas, 10/06/2014

mánticamente hacia uno de estos dos campos de trabajo en cuestión, ignorando su pertenencia al resto.

La propuesta que aquí presentamos pretende situarnos en un marco metodológico esencial en el que la música pueda llegar a ser accesible y formativa para todos, ya que aprender música es sinónimo de hacerla.

Según este principio, nuestra propuesta metodológica posee una serie de estrategias entre las que se encuentra el diálogo. Este, va a permitir al alumnado intercambiar información de forma natural y espontánea sobre sus ideas previas, permitiendo al docente obtener una retroalimentación sobre sus necesidades, imaginación y creatividad. Además de esto, la observación es otro aspecto muy relevante, debido a que la percepción y uso de recursos alternativos en los que el color actúa como un apoyo sobre el código musical (color-figura musical, color-gesto corporal o color-altura) va a hacer posible que el alumno construya modelos visuales más directos, facilitando así su participación en el bloque interpretativo, creativo y motriz de la materia.

Desde un punto de vista musical, las estrategias planteadas se centrarán principalmente en el ámbito auditivo, estilístico e histórico-cultural. En primer lugar, desde el ámbito de la audición musical es posible abordar la tarea de dos formas: por medio de la expresión gráfica ante lo escuchado y por medio de la memoria auditiva al visualizar una situación, contexto u obra pictórica. De esta manera, el alumnado participará activamente, revelándose la comprensión que tiene acerca del mundo sonoro. Por otra parte, desde el contenido estilístico, el trabajo con formas musicales se llevará a cabo con el uso de esquemas cromáticos que muestren la estructu-

ra de la obra, y con ello, provocar el descubrimiento de la forma musical a través de la disposición de los colores. Por último, desde el contenido de corte histórico y cultural, este se presentará con el apoyo de la iconografía pictórica correspondiente, permitiendo así entrar en contacto con el arte, además de conferir un carácter personal y cercano a los protagonistas.

Como es lógico, el proceso de aprendizaje no es instantáneo, por ello, partiendo de su experiencia previa, el alumnado participará en actividades de diferentes niveles y progresiva dificultad, en las que poco a poco el apoyo cromático irá desapareciendo del código musical a medida que evolucione la adquisición del mismo, sin olvidar nunca, que el color supondrá siempre un elemento de refuerzo y de apoyo para el aprendizaje musical.

Por último, para aproximar el conocimiento musical y artístico a los hechos reales y de la vida cotidiana, el color va a ser muy útil por su propio carácter común. Sin duda, el alumnado va a poder aplicar las relaciones y contenidos músico-cromáticos del aula a su entorno, ya sea a través del juego, la observación o el diálogo de su interés, permitiendo la generalización de los contenidos trabajados, así como la motivación de los niños y niñas. De esta manera, se promueve en el día a día la curiosa idea de que donde hay color, hay música, y por tanto, la posibilidad de descubrir con el color un mundo sonoro.

1.3 Beneficios de la experiencia música-color en la iniciación musical

Sin duda, el verdadero valor de la educación musical debe radicar en mejorar el aprendizaje de esta materia. Por este motivo, la propuesta metodológi-

Lectura rítmica

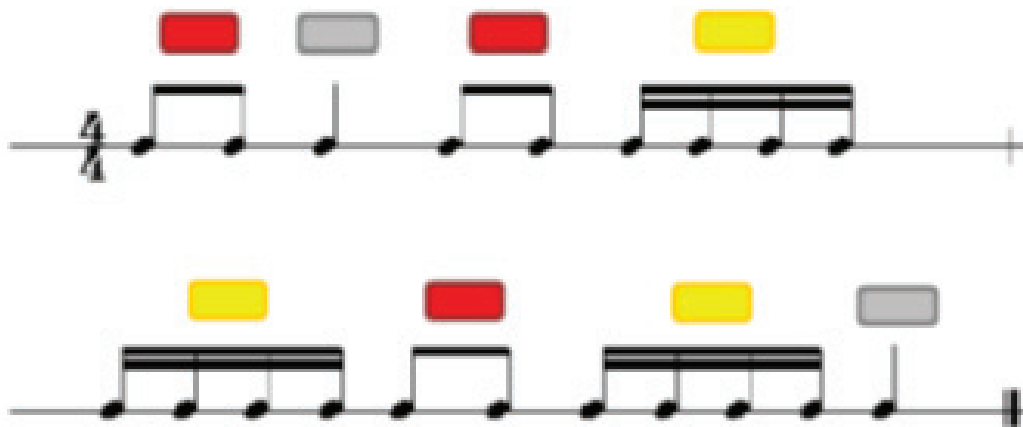
3. Olorosa:

		
		
<i>amarillo</i>	<i>rojo</i>	<i>gris</i>

- Lee en voz alta diciendo el ritmo:

- Interpreta ahora el siguiente ejercicio, con atención:

The exercise consists of two staves of music in 4/4 time. The first staff begins with a 4/4 time signature. The notes and their corresponding colors are: a quarter note (red), a quarter note (grey), a quarter note (red), and a quarter note (yellow). The second staff contains: a quarter note (yellow), a quarter note (red), a quarter note (yellow), and a quarter note (grey).

Ilustración 2.
José Mª Casas, 10/06/2014

ca que presentamos conlleva una serie de ventajas, entre las que podemos destacar:

- Nivel físico (cuerpo): el alumno podrá desarrollar la motricidad y la psicomotricidad por medio de las actividades de expresión e interpretación musical, debido a las relaciones y modelos cromáticos que presentan. Además, esto puede derivarse en una mejora o eliminación de posibles dificultades motoras, así como la adopción de hábitos posturales idóneos en la realización de dichas actividades. Por último, todo este trabajo del cuerpo, permitirá la toma de contacto y adquisición de algo básico en la disciplina musical: el ritmo.

- Nivel cognitivo (mente): la música permite el fomento de la inteligencia, la memoria y la concentración, lo que facilita el proceso de aprendizaje del individuo. Esta situación se vería reforzada al introducir el color como un recurso facilitador dentro del aprendizaje musical. En este sentido, es interesante tener en cuenta la influencia que el color puede presentar en la reacción cognitiva y emocional del individuo, pudiendo encontrar así, otras posibles técnicas de enseñanza más adaptadas al nivel cognitivo del alumnado (ejemplo: color-carácter de la obra musical).

- Nivel sensorio-expresivo (psique): se generaría una mayor sensibilidad en el individuo debido a la percepción y experimentación de diferentes estímulos visuales (reacción emocional al color) y auditivos (reacción emocional al sonido), generando además por este último, un desarrollo del oído. Asimismo, al poder percibir, reflexionar y exteriorizar sus experiencias por medio de diferentes

lenguajes (musical y plástico) habría un crecimiento de la creatividad y la imaginación, un mayor gusto estético y sensible al entrar en contacto con la experiencia artística, así como un descubrimiento de valores sentimentales y afectivos, que fomentarían la comprensión introspectiva del propio individuo.

- Nivel socio-cultural (contexto): desde un punto de vista social, se acentúa el contacto y la comunicación interpersonal en el aula de música, potenciando actividades de diálogo, intercambio de ideas y retroalimentación académica ante su percepción (u opinión) sobre algo. Todo esto, permitiría un desarrollo de la capacidad comunicativa (expresión y comprensión) pero además, supondrá la toma de contacto del alumnado hacia diferentes tipos de agrupamientos, hecho que enriquecerá al individuo en su forma de trabajar. Por otra parte, desde un punto de vista cultural, se habrá un acercamiento y un descubrimiento al arte como experiencia, fomentando de esta forma la cultura y generando un desarrollo de la capacidad crítica ante la misma.

- Nivel pedagógico (enseñanza-aprendizaje): al hacer uso de una enseñanza actual en la que existe un carácter significativo, se aprendería de una forma más activa, cercana y duradera. También, destacaría un carácter personal, ya que el aprendizaje debe contener siempre una actividad de interactividad en el alumno, lo que le incitaría a la reflexión y le serviría para que se pudiera conocer mejor. También, por medio de esta experiencia sería posible un fomento de la motivación del alumnado, ya que la música y el arte, permitirían trabajar de una forma lúdica una variedad de acti-

vidades que llamara en todo momento la atención del mismo. Por último, se destaca una mayor oportunidad para el acercamiento a la música, ya que el color actúa como un recurso de apoyo que facilita la enseñanza del contenido musical propuesto, sobre todo en los primeros cursos de educación primaria, cuyos estudiantes aún carecen de una capacidad para comprender contenidos abstractos.

- Nivel curricular (legislación): la introducción del color trascendería la interdisciplinariedad de los contenidos de la educación artística, combinando los lenguajes artístico y musical. Además de esto, se contribuiría al desarrollo de las competencias básicas, ya que con el color, se pretende una aplicación del conocimiento aprendido en el aula en su día a día, dando lugar a situaciones de descubrimiento o juego. Según esto, trascenderían términos como la "generalización" e "interdisciplinariedad" del conocimiento, situados ambos en la búsqueda de una competencia real del niño en la sociedad que le rodea.

- Nivel diagnóstico (terapéutico): la música es un medio para el diagnóstico y el tratamiento de problemas de diferente tipo, pero además, la introducción del color expone una serie de posibilidades de trabajo, que potenciarían la guía y apoyo en el aprendizaje musical, así como un carácter emocional que beneficiaría a un alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (A.N.E.A.E.), hecho que podría incluso ampliarse hasta los ámbitos de la musicoterapia³.

3. LACÁRCEL, Josefa. *Musicoterapia en educación especial*. 1ª ed. Murcia: Universidad de Murcia, Secretariado de Publicaciones de la Universidad. 1995, p. 536.

2 Música y color en el aula.

Desde las últimas décadas, nos encontramos en el marco contextual de una renovación metodológica de la educación musical, y es por ello, por lo que se hace totalmente necesaria la búsqueda de una alternativa a la enseñanza tradicional de la música. En nuestro caso, hemos querido beber, reflexionar y partir de todo esto, dando lugar finalmente a una propuesta metodológica cuyo objetivo, recordemos, es plantear un renovado vínculo música-color dentro de este campo educativo, siendo su finalidad máxima la de facilitar la iniciación y el aprendizaje de la música, todo ello de una forma coherente, cercana, activa y significativa.

La presente propuesta ha supuesto una tarea de gran utilidad, destacando la motivación y el interés creados con ella, los cuales, son signos de que se puede elaborar un planteamiento cercano y lúdico a través de la relación música y color, algo que nos permitirá trabajar la educación musical de una forma más llamativa, personal y adecuada a las características del alumnado. Además de esto, es interesante apuntar que el color capacita al receptor, ofreciendo una mayor facilidad para trabajar la música y así, poder entrar en contacto con ella por medio de nuevas y múltiples posibilidades didácticas.

En base a esto, podemos decir que el objetivo de este trabajo se hace latente tras la aplicación en el aula. Sin embargo, esta no estaría completa, debido a que debemos ser capaces de ir más allá y analizar los retos que esta vivencia educativa nos propone. Entre ellos, el fomento de campos como la creatividad, la observación y la escucha por medio de la música y el color, incrementando en muchos casos

¿Quién quiere entrar?

Popular

¿Qui-én quie-reen-trar con-mi-goa en el ri-o, qui-én quie-reen-trar con-mi-goa na-
dar? Yo que no sé na-dar, mo-re-mi-ta, yo que no sé na-dar en-tra-ré.

J.M.Casas

Ilustración 3
José Mª Casas, 10/6/2014

la falta (por motivos de tiempo) de estos aspectos interdisciplinarios que pueden ser muy útiles para redescubrir musicalmente y de forma competente nuestro entorno. Sin más, y en base a todo lo expuesto, nuestra experiencia aboga por la renovación metodológica, pero de la que aún nos queda mucho por explorar, trabajando duramente en la búsqueda de nuevos

materiales curriculares, favoreciendo así, la iniciación y el aprendizaje de la educación musical. Sin duda, un gran reto.

3 Hacia una educación musical más creativa

Hoy en día, la educación musical que se defiende con las nuevas y renova-

das metodologías no llega a brillar con intensidad dentro de las aulas de primaria, provocando en muchas ocasiones un conjunto de buenas intenciones, pero que desgraciadamente, no siempre cumplen los objetivos esperados, dando lugar a una clase de música muy limitada. Esta situación está debida a diversos factores educativos, de los cuales, uno de ellos se sitúa muy directamente en el ámbito que nos compete: el material curricular en educación musical⁴.

El material curricular es lo que entra en pleno contacto con el alumnado, y por tanto, la carta de presentación de un contenido y lo que ello conlleva. Resulta curioso investigar en un contexto escolar, y constatar que existe una gran variedad de recursos: actividades, juegos, canciones, ritmos, fichas, todos recogidos en un libro de texto. Ante esta situación solo podemos plantearnos: ¿es ese libro realmente idóneo? ¿Interesante? Evidentemente, esto depende de la propia realidad del aula, aunque esta no deja de ser un entorno sometido a la uniformidad de los materiales curriculares y a la descontextualización de un libro de texto tomado como algo más que un apoyo para el docente. Este tipo de educación musical es algo limitado y cercado, que no deja libertad de expresión, ya que al fin y al cabo, es esa "la página que toca explicar hoy".

Claramente, las nuevas metodologías no buscan la mejora en la reproducción musical como si de un "caramelo instructivo" se tratara. Esa no es su finalidad, ya que eso no es educar. Por tanto,

4. VICENTE, M. Ricardo, VICENTE, Alejandro. "Innovando en el aula de música: una experiencia educativa a partir de las grafías no convencionales". En: GARCÍA-SEMPERE, Pablo, TEJADA, Pablo y RUSCICA, Ayelen (Eds.). *Experiencias y propuestas de investigación y docencia en la creación artística*. Granada: Editorial Universidad de Granada. 2014, pp. 149-157.

si queremos aprender y enseñar esta materia, debemos ante todo vivirla y hacerla vivir, adecuando nuestra labor y nuestros materiales a la realidad del alumnado. Solo de esta manera podremos enseñar una música realista, libre y coherente con el interés del niño.

Promover la atención en el aula es una prioridad, algo que debe estar en mente, y por varios motivos: el alumno, la sociedad y la propia música. En primer lugar, el nivel de atención y aprecio hacia la música es básico para el aprendizaje de la misma y para la expresión artística del alumnado. Este hecho es especialmente relevante, ya que influirá directamente en las creencias y vivencias propias que se tengan sobre la música. Por otra parte, complementar al individuo con esta formación de interés, va a hacer de él o ella un ciudadano/a más competente para la sociedad, tal y como defiende la legislación educativa. Por último, la opinión útil e interesante que se tenga de la misma en la sociedad, van a hacer que esta mantenga su importancia y asegure así su existencia en las aulas.

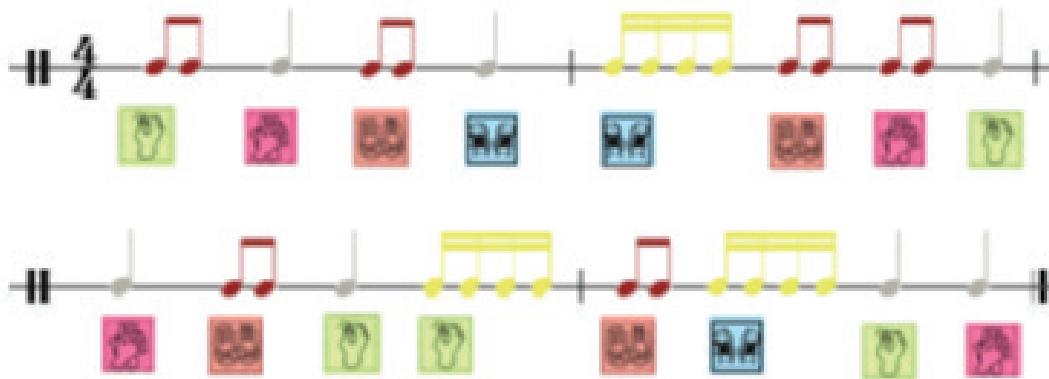
En los tiempos que corren, la educación musical sufre un profundo empobrecimiento, mientras existen infinitas posibilidades de investigación y aplicación educativa en universidades e instituciones. Podemos decir que la educación musical es un campo de conocimiento fuerte, aunque cada vez más transparente. Quizás esa misma fortaleza sea una de las causas, ya que la educación musical se mueve y avanza a nivel teórico, pero ¿y en el aula? ¿Es realista? Cuando hablamos de innovar en educación musical no debemos olvidar nunca el verdadero fin y objetivo de nuestra investigación, ya que es cierto que el propio conocimiento didáctico de la música puede crear, pero quizás no lo haga en la dirección adecuada, llevándola pues a un destino incierto.

Percusión corporal

1. Observa:

• Interpreta ahora el siguiente ejercicio, con atención:

• Leyenda alternativa para el gesto corporal:

Ilustración 4
José Mª Casas, 10/6/2014

Conclusiones.

Desde estas líneas nos unimos a ese sentimiento de innovación metodológica de la educación musical, siempre y cuando esta sea pragmática, cotidiana, real y de interés, siguiendo la senda de aquellas técnicas que la hagan más fuerte en la situación actual. Una posible senda ante esto puede ser la aplicación de técnicas novedosas tales como la interdisciplinariedad de todas las materias a través de un enfoque globalizador (centros de interés, proyectos de trabajo o aprendizaje por problemas)¹, la cual dirija la educación musical a todo el horario lectivo: la música está en nuestras vidas, no la eduquemos como algo ajeno a ella. Asimismo, tomando de nuevo la finalidad de facilitar la iniciación musical, sería interesante redescubrir y ampliar otros campos de aplicación de la música tales como la musicoterapia, debido a que puede ser de gran utilidad para acercar la música y estimular a alumnos con necesidades educativas. Sin duda, todo esto nos sitúa ante un reto ante el que no debemos rendirnos, ya que este sonoro campo de estudio que es la música, al igual que la educación, no tienen un final sino una continua y necesaria evolución y, por tanto, mucho por descubrir.

Referencias bibliográficas.

DÍAZ, Maravillas, GIRÁLDEZ, Andrea. *Aportaciones teóricas y metodológicas a la educación musical: una selección de autores relevantes*. Barcelona: Graó. 2007, p. 125.

GARCÍA, Pilar. *La música del color y el color del sonido*. Málaga: Maestro, 2006, p. 150.

GÓMEZ, Inmaculada, GARCÍA, F. Javier. *Manual de didáctica: Aprender a enseñar*. Madrid: Pirámide, 2014, p. 336.

LACÁRCEL, Josefa. *Musicoterapia en educación especial*. Murcia: Universidad de Murcia, Secretariado de Publicaciones de la Universidad, 1995, p. 536.

VICENTE, M. Ricardo, VICENTE, Alejandro. "Innovando en el aula de música: una experiencia educativa a partir de las grafías no convencionales." En: GARCÍA-SEMPERE, Pablo, TEJADA, Pablo y RUSCICA, Ayelen (Eds.). *Experiencias y propuestas de investigación y docencia en la creación artística*. Granada: Universidad de Granada, 2014. pp. 149-157.

1. GÓMEZ, Inmaculada, GARCÍA, F. Javier. *Manual de didáctica: Aprender a enseñar*. 1ª ed. Madrid: Pirámide. 2014, p. 336.