

Universidad
Zaragoza

Trabajo Fin de Grado

El Valor de la Educación Artística: Metodologías
Musicales y Técnicas Artísticas en Educación Infantil.

Autora

Djeneba Tounkara Diarra

Directora

Susana A. Sarfson Gleizer

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca

Año 2024

El Valor de la Educación Artística: Metodologías Musicales y Técnicas Artísticas.

Índice

El Valor de la Educación Artística: Metodologías Musicales y Técnicas Artísticas.	2
Resumen	2
JUSTIFICACIÓN DEL TEMA	3
OBJETIVOS DE ESTE TRABAJO FIN DE GRADO	5
MARCO TEÓRICO	6
Normativa	6
Pedagogía	11
Conceptos de pedagogía musical	13
Conceptos de didáctica de la expresión plástica	18
METODOLOGÍA DIDÁCTICA	20
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA	20
CONTEXTO	23
CONTENIDOS	25
OBJETIVOS	26
ACTIVIDADES	26
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	35
RESULTADOS	38
CONCLUSIONES	38
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	40

El Valor de la Educación Artística: Metodologías Musicales y Técnicas Artísticas.

El Valor de la Educación Artística: Metodologías Musicales y Técnicas Artísticas.

The Value of Art Education: Musical Methodologies and Artistic Techniques.

- Elaborado por Djeneba Tounkara Diarra.
- Dirigido por Susana A. Sarfson Gleizer.
- Presentando para su defensa en la convocatoria de julio del año 2024.
- Número de palabras sin incluir (anexos): 11669.

Resumen

Este Trabajo fin de grado se enfoca en el valor de la Educación Artística, la enseñanza por parte del docente y el aprendizaje de esta por parte del alumnado, como elemento de intervención educativa por medio de metodologías de educación musical y técnicas de expresión plástica en la etapa de Educación Infantil. La música y la plástica son dos conceptos educativos que contribuyen en forma notable en el desarrollo integral en la infancia, que repercute en su progreso en edades posteriores. El objetivo principal de este TFG es interrelacionar y considerar cómo se pueden combinar ambos conceptos en una intervención educativa que revalorice la educación artística, también se busca la vivencia del lenguaje musical y plástico por medio de la coordinación de las metodologías musicales y las técnicas plásticas. Para esto se ha realizado primero una revisión bibliográfica enfocada en el significado didáctico según fuentes de diversos autores. Y finalmente, como a continuación se presenta, una propuesta de intervención educativa que busca la adquisición de destrezas y habilidades propias de la expresión musical y plástica; dicha propuesta se enmarca en las normativas actuales de educación en la etapa de Educación Infantil.

Palabras clave

Educación Artística, Educación Infantil, Enseñanza, Aprendizaje, Metodologías de educación musical, Técnicas Artísticas, Desarrollo Integral, Intervención Educativa.

El Valor de la Educación Artística: Metodologías Musicales y Técnicas Artísticas.

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

El tema elegido para este trabajo de fin de grado es la importancia de la educación musical y plástica en la etapa correspondiente a Educación Infantil, que son dos conceptos que considero insuficientemente valorados en la educación. Por ello, en este TFG se quiere enfatizar su valor exponiendo contenidos globalizadores.

En cuanto a la música, desempeña un papel fundamental en el desarrollo de los infantes, ya que les ayuda al desarrollo del lenguaje, a la coordinación motora y a la relación de habilidades sociales. Es por esto, que su presencia en la educación infantil es esencial. A través de ella, las niñas y los niños pueden expresar, explorar y experimentar una amplia variedad de emociones. Tratándose así, de un lenguaje universal que puede ser entendido y disfrutado, desde un aspecto en el cual se trabaja parte del desarrollo de la inteligencia emocional, que permite una gran variedad de aprendizajes para el desarrollo personal de cada uno de los infantes.

Además, el aprendizaje de la música en la educación infantil activa ambos hemisferios del cerebro y promueve la conexión entre ellos. El hemisferio izquierdo, se encarga de las funciones lógicas, como el razonamiento y el lenguaje, mientras que el otro hemisferio, el derecho está relacionado con la imaginación y la creatividad. Asimismo, la educación musical se basa en el desarrollo auditivo, y por esto incide directamente en el desarrollo fonológico, así como en otras cuestiones que se relacionan con la adquisición del lenguaje verbal.

En consecuencia, y respecto a lo que concierne a la música en sí y no en aspectos transversales, se podría considerar, por ejemplo, que al escuchar música, una parte del cerebro despierta la imaginación de dicho niño o niña, mientras que el otro lado se dedica al análisis de la letra y demás cuestiones específicamente musicales. Esto ayuda a potenciar las habilidades cognitivas, como la atención, la concentración y la memoria.

La educación musical a través de canciones, cuentos musicales y rimas entre otras actividades, ayuda a mejorar las habilidades lingüísticas de los individuos. Entre otros aspectos, también puede contribuir al desarrollo del vocabulario, la pronunciación y la comprensión auditiva. También, la música impulsa a la adquisición de destrezas pre-lectoras y prepara al alumnado para el aprendizaje de la lectura y la escritura.

El Valor de la Educación Artística: Metodologías Musicales y Técnicas Artísticas.

En resumen, la música desempeña un papel fundamental en el desarrollo integral de la persona, a fin de cuentas es una herramienta educativa integral, la cual tiene un impacto significativo en el desarrollo emocional, social, cognitivo y físico.

En lo que respecta, a las artes plásticas, exponer que también fomentan parte del desarrollo personal, como lo es la música, tanto a nivel del estado físico (motor/cognitivo), como afectivo, de igual manera también a la comunicación y la curiosidad. A través de la expresión plástica, los infantes pueden manifestar sus sentimientos, conocimientos y experiencias utilizando diversos materiales y técnicas artísticas. El juego y la experimentación son fundamentales en esta etapa, ya que favorecen al desarrollo motriz, a la creatividad, a la sensibilidad y a la percepción.

Según Lowenfeld (1947), los niños y las niñas pasan por seis etapas del desarrollo de la expresión plástica, desde el garabateo hasta la adolescencia, donde van adquiriendo habilidades y desarrollando su propio estilo artístico, en la cual pasarán por diferentes momentos de exploración plástica, como son las siguientes características que se exponen a grandes rasgos.

- Trazos y líneas sin un propósito específico, simplemente explorando y disfrutando del proceso creativo.
- Formas a sus dibujos, utilizando formas básicas como círculos, óvalos y líneas rectas.
- Figuras humanas y objetos de una manera más reconocible.
- Desarrolló un esquema más avanzado y detallado en sus dibujos.
- Agrega detalles y representa el movimiento y la acción en sus creaciones.
- Habilidades artísticas.
- Diferentes técnicas y materiales, y experimentan con la perspectiva y estilos, la composición de sus creaciones.

En suma, el arte busca fomentar la creatividad, la expresión de las cosas, como una herramienta para reflexionar sobre temas sociales y culturales.

Por ende, en este trabajo se va a dar relevancia a la expresión musical y plástica, ante el planteamiento del proceso de enseñanza - aprendizaje, por medio de una propuesta educativa integradora de ambos conceptos como uno, para exponer su mejor versión.

El Valor de la Educación Artística: Metodologías Musicales y Técnicas Artísticas.

OBJETIVOS DE ESTE TRABAJO FIN DE GRADO

Este TFG toma como punto de partida la idea de integrar la expresión musical y la expresión plástica como parte de la sociedad, de tal manera que resurgir su importancia como elementos fundamentales en el desarrollo de la infancia. A lo largo de la historia, la música y la plástica han mantenido una estrecha relación de inspiración, la una a la otra, algo mutuo, por tanto la combinación de ambas formas, permiten transmitir diferentes tipos de objetivos, con caracteres conceptuales, procedimentales y actitudinales, es decir una serie de capacidades y habilidades. Por esta razón, la fusión de estas artes en este trabajo pretende exponer la posibilidad de adquisición de aprendizajes por medio de aspectos renovadores.

Así pues, los objetivos concretos o específicos que se pretenden llevar a cabo para dar lugar a diferentes experiencias, por medio del estudio de la expresión musical y plástica en conjunto, son los siguientes:

- Utilizar elementos de educación musical y plástica juntos en una intervención educativa.
- Realizar una revisión bibliográfica significativa que permita profundizar en el conocimiento didáctico de la música y de las artes plásticas en Educación Infantil.
- Reconocer el lenguaje musical y plástico como medio de contribuir a la mejora en la adquisición de diversos aprendizajes.
- Realizar una coordinación interdisciplinar entre las metodologías musicales y las técnicas plásticas.
- Proponer una intervención educativa que tenga en cuenta las cuestiones anteriores.
- Adquirir destrezas y habilidades propias de la expresión musical y plástica.

El Valor de la Educación Artística: Metodologías Musicales y Técnicas Artísticas.

MARCO TEÓRICO

Normativa

Este trabajo de fin de grado, se enmarca dentro de la normativa del sistema educativo vigente, teniendo en cuenta diversos documentos y sub-apartados, en consideración a los aspectos en relación a la educación musical y plástica. De la cual ambos contenidos se sustentan por el Departamento de Educación, sobre las cuales sus premisas se constituyen a través de la legislación, expuesto a nivel estatal por el Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil.

De esta manera, se contribuye a La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que estableció que el currículo incluyera la música, como lenguaje, ya que con ella se expresan emociones, sentimientos e ideas de un modo creativo. Igualmente, contribuye al desarrollo de capacidades cognitivas, motoras y socioemocionales. Por tanto, como la LOMLOE expone modificaciones ante el planteamiento del sistema educativo, en lo que respecta a la música y a la plástica ya que forman parte del desarrollo integral del infante, la cual expone que se tenga como propósito, por medio de dichos contenidos el desarrollo de la sensibilidad ante el desarrollo de la expresión musical y a la creatividad plástica dándose así lugar al cierto dominio de adquisición que tengo como logro de ciertas habilidades y destrezas que cierren a ambos temas necesarios y esenciales.

Por tanto, en educación musical se realizarán propuestas que tengan aspectos relacionados con la apreciación musical de forma activa y vivenciada, además de su expresión como un valor de bien cultural. Todo ello, llevado a cabo por medio de contenido que contengan aspectos musicales tales como la identificación de cualidades del sonido (la altura, la intensidad, la duración o el timbre), la expresión tocar instrumentos musicales o cantar, ver diferentes composiciones o danzas a través del movimiento corporal, también la capacidad de percibir y discriminar auditivamente ya sea instrumentos o interpretaciones vocales o la creación de composiciones musicales muy sencillas con los elementos aprendidos. En suma, una exposición lúdica y atractiva para el infante en el cual, por parte del educador exponga ambientes ricos en estímulos sonoros que fomenten todos los contenidos nombrados para promover una educación musical de calidad.

El Valor de la Educación Artística: Metodologías Musicales y Técnicas Artísticas.

En cuanto a la educación plástica, destacar el trabajo de plantear el conocimiento de los elementos básicos del arte como el conocimiento de los colores y las formas que dan lugar a multitud de obras de manera atractiva a través de estímulos visuales y táctiles creados por el docentes en el que descubrir y experimentar, para que se dé lugar el desarrollo de los niños y las niñas por medio de diversos materiales y técnicas.

No obstante, centralizando el proyecto a la comunidad educativa de Aragón, mediante la Orden ECD/853/2022, de 13 de junio, por la que se aprueban el currículo y las características de la evaluación de la Educación Infantil y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón, se puede contemplar, y a continuación de manera más concisa la exposición de la determinación de la expresión musical y plástica, como según el currículo forman ambos conceptos como uno de los principios pedagógico, su puesta en práctica, la consideración de estas. De esta forma, su desglose se expone en las diferentes áreas de conocimiento, saberes básicos y competencias y criterios asociados. Aunque, con más relevancia en unas menos o más dependiendo de lo que se quiera ir trabajando se estará trabajando una serie de aspectos u otras que a continuación se detallan.

Área 1: Crecimiento en Armonía:

- Competencia específica C. A 1.1 El progreso del conocimiento y control del cuerpo y la adquisición de distintas estrategias, adecuándose a las acciones a la realidad del entorno de una manera segura, para construir una autoimagen ajustada y positiva ante el desarrollo del equilibrio, percepción sensorial y coordinación en el movimiento.
- Saber Básico A. El cuerpo y el control progresivo del mismo.

De esta manera, se estaría dando lugar a la ejecución, de la relación de aspectos musicales ante apreciación de movimientos corporales en diferentes contextos como pueden estar por ejemplo, diferentes tipos de danzas o canciones con movimiento.

Área 2: Descubrimiento y Exploración del Entorno:

- Competencia DEE. 1. Identificar las características de materiales, objetos y colecciones y establecer relaciones entre ellos, a partir de sus cualidades o atributos mostrando curiosidad e interés mediante la exploración, la manipulación sensorial y el manejo de herramientas sencillas para descubrir y crear una idea cada vez más compleja del mundo desarrollando destrezas.

El Valor de la Educación Artística: Metodologías Musicales y Técnicas Artísticas.

- Saber Básico A. Diálogo corporal con el entorno, la exploración creativa de objetos, materiales y espacios ante la realización de movimientos corporales en diferentes contextos musicales.

Así pues, se pueden realizar juegos y ejercicios con las cuatro cualidades del sonido, con los elementos del ritmo métrico, la técnica vocal, el repertorio de canciones o la danza y en relación a las artes plásticas técnicas, materiales, movimientos, proporciones, planos, figura y fondo, etc.

Área 3, Comunicación y Representación de la Realidad:

- Competencias específicas CRR.1. y CRR. 3. se da lugar a la importancia de manifestar interés en participar e interactuar en escenarios a través de la exploración y el uso de su repertorio comunicativo, para expresar sus necesidades e intenciones y para responder a las diferentes oportunidades o situaciones que nos brinda el entorno, dando lugar a aspectos significativos y funcionales, de manera que se trabaje a través de diferentes lenguajes como por del lenguaje musical y plástico en este caso, ante las posibilidades expresivas de cada uno de ellos de manera eficaz.
- Criterios asociados:
 - 3.4. Elaborar creaciones plásticas explorando y utilizando diferentes materiales y técnicas, y participando activamente en el trabajo en grupo cuando se precise.
 - 3.5. Interpretar propuestas dramáticas y musicales utilizando y explorando diferentes instrumentos, recursos o técnicas.
 - 3.6. Ajustar armónicamente su movimiento al de los demás y al espacio como forma de expresión corporal libre, manifestando interés e iniciativa.
- Saberes básicos:
 - F. El lenguaje y la expresión musical.

Dicho saber plantea cómo la música se puede exponer como forma de expresión emocional, relajación y creación, tratándose así de un lenguaje que sirve para múltiples cosas. Al igual, que es uno de esos conceptos que forman parte tanto a nivel social como cultural, de manera que permanece entre nosotros. Por tanto, su

El Valor de la Educación Artística: Metodologías Musicales y Técnicas Artísticas.

aprendizaje ayuda a desarrollar habilidades relacionadas con la percepción del sonido y el ritmo, también aspectos tales como cantar, practicar o utilizar instrumentos.

Con la música se puede aprender a vivir formando relaciones armoniosas con los demás, asimismo, desde edades tempranas les encanta la música, ya que dicho conocimiento sobre esta, genera cierta estabilidad emocional y confianza. La exposición de compartir una canción puede desembocar en que los infantes se sientan comprendidos y que entre en un ambiente de respeto, cooperación y ayuda. Aunque todo esto, define la proyección que da lugar el planteamiento de la música en la vida de cada individuo, la educación musical desemboca de manera principal en la enseñanza de aspectos relacionados con los elementos definitorios del lenguaje musical, estando así, situaciones de aprendizaje en las que se trabaje la melodía, el ritmo, el silencio, el tono y la voz, el cuerpo e instrumentos como principales medios de expresión musical.

Así pues, el aprendizaje del lenguaje musical permite la capacidad de comunicar e interpretar, por medio de diferentes procedimientos que susciten en el disfrute de dicho contenido, centralizada en el descubrimiento musical y todo lo que ello conlleva.

Por estas razones, el objetivo es proporcionar la música como herramienta educativa esencial, ante el proceso de enseñanza y aprendizaje de habilidades y destrezas de todos los elementos nombrados anteriormente en diferentes propuestas, de tal manera que se genere media dichas intervenciones la libertad de jugar con el cuerpo, audiciones de movimiento con variedad de canciones, el experimentar con diferentes instrumentos ya sea tocando un instrumento, con las partes del cuerpo o con la misma voz, el desarrollo de la distinción entre sonido y silencio... Es decir, actividades que tenga como hipervínculo a la música, no componente de estudio de campo aislado, sino vinculado ante otros campos educativos que hagan revalidar su aprendizaje de forma enriquecedora como pueda estar la diversión y el baile entre otras.

G. El lenguaje y expresión plástica y visual

Este saber, hace referencia a la expresión plástica ante su desarrollo por medio de una serie de habilidades expresivas y creativas, como uno de los elementos más importantes en la educación temprana.

El Valor de la Educación Artística: Metodologías Musicales y Técnicas Artísticas.

Por medio de este contenido se fomenta al desenvolvimiento integral del niño/a porque gracias a la implementación “artística” se puede partir a desarrollar en diversos ámbitos como es el cognitivo, emocional, psicomotor y social, ayuda a conocer mucho cómo va el desarrollo madurativo desde el inicio de sus vidas que ayudan a detectar muchas cosas. De tal manera, que se puede detectar a través de la expresión visual, como unas formas de educación que tiene las artes plásticas para expresar emociones o experimentar métodos de comunicación o crear propias formas de comunicación, así como en la expresión musical, además de conocimiento y experiencias que se generen a través de materiales y técnicas artísticas. A través de dicha materia se contribuye a la creatividad, sensibilización y percepción, también el desarrollo de la motricidad por medio del movimiento de las manos, además de la apreciación de producciones ajenas y propias como pensamiento teniendo un valor cultural y diverso.

La educación plástica es un lenguaje formativo que puede aunar diversas perspectivas, como hemos nombrado antes, desde aspectos emocionales y experiencias, hasta cosas específicas de su propio dominio como son el conocimiento de materiales, elementos y técnicas artísticas que forman parte de la expresión y creación. Además de la visión de obras pictóricas que forman parte del patrimonio cultural que esconde mucha historia desarrollada por dibujos (a mano alzada, líneas rectas, onduladas, quebradas, curvas..) y utilizando una variedad de materiales y técnicas (óleo, cerras, puntillismo...) en diferentes superficies (cartón, piedra...).

En definitiva, la totalidad de las aportaciones musicales y plásticas se enmarcan dentro del sistema educativo español, como norma institucional su configuración como parte de la inserción en el mundo, de tal manera que su finalidad es que su implementación sea puesta en práctica de manera real con todos los aspectos que hacen su inmersión como parte integradora, formativa y significativa en el desenvolvimiento de cada individuo.

En las páginas siguientes se van a referir cuestiones relacionadas con la normativa y con recursos pedagógicos extraídos de la bibliografía.

El Valor de la Educación Artística: Metodologías Musicales y Técnicas Artísticas.

Pedagogía

La educación se genera gracias a la ciencia que ocupa la pedagogía, el marco normativo es el sistema que lo mantiene, pero su enseñanza y práctica es determinada, por ella, por la pedagogía, sustentada por unas u otras áreas, dependiendo de lo que se quiera dar a enseñar, la cual genera ciertos actos de aprendizaje, una educación.

Sin embargo toda formación parte del DUA (diseño universal del aprendizaje), parte como uno de los principios generales del currículo de Educación Infantil actualmente vigente, en el cual su función está vista como un elemento clave de guia para el planteamiento del diseño de situaciones de aprendizaje desde un enfoque tiene en cuenta las diferencias individuales de cada individuo de manera que se ajuste la concepción de dichos contenidos, en este caso los temas que giran en torno a la educación musical y plástica, ajustada las necesidades, características y ritmos de aprendizajes.

Dicha finalidad, podría verse desde distintos enfoques, en este caso, desde la perspectiva de *Enseñar con perspectiva global e inclusiva. Estrategias prácticas para el diseño y la evaluación* como queda reflejado por Bikowski, D., & Philips, T. (2020).

Trata de adoptar herramientas que permitan a docentes proporcionar una educación de calidad para todo el alumnado, respetando la diversidad de cada uno de ellos, buscando unas aulas en las que se promueva la igualdad es decir la equidad y el respeto. También el trabajar con el uso de recursos diversos, por medio de proyectos educativos, además, es fundamental fomentar la participación activa del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La implicación de ambientes estimulantes, seguros para experimentar, expresar y compartir.

Por último, todo diseño y ejecución, tiene una evaluación en el que ver si las diferentes formas de aprender han sido idóneas y se trata de poner en evidencia ese progreso desde una perspectiva continua y formativa ante unas retroalimentaciones y *feedback* constructivos.

En definitiva, el círculo cíclico entre el abordar un diseño, implementación y evaluación da lugar a una ejecución global e inclusiva de la educación, ante una institución que aborda una pedagogía de calidad, basado en diversos proyectos y recursos con una participación activa por parte de los infantes, una evaluación inclusiva y la evaluación de los resultados por el maestro/a.

El Valor de la Educación Artística: Metodologías Musicales y Técnicas Artísticas.

En este TFG se presenta una propuesta de intervención en la que llevarán a cabo estas acciones a través de la implementación de técnicas de expresión plástica y metodologías musicales que se plantean teniendo en cuenta la normativa vigente:

- Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil.
- Orden ECD/853/2022, de 13 de junio, por la que se aprueban el currículo y las características de la evaluación de la Educación Infantil y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón fijadas por diferentes campos como elementos importante a trabajar.

Asimismo, se tienen en cuenta pedagogías específicas referidas a la enseñanza de la música y de la plástica en Educación Infantil, y se ha realizado la búsqueda de fuentes académicas tales como artículos como *Una mirada integradora de las artes en la didáctica del patrimonio artístico y musical (formación de maestros)* (Sarfson 2020), en la cual podemos encontrar la forma de implementar las dos disciplinas, de manera que se ha hincapié en la presencia de formas recurrentes.

La obra de arte, se presenta como una manera de despertar al espectador, como una forma de transportar a un mundo distinto, al mundo de lo que transmite dicha obra, de plantear interrogantes que remiten al mundo interior de lo que se le están transmitiendo y de lo que se quiere transmitir. Dicha mirada forma parte de la didáctica del patrimonio artístico y en parte de la musical, un dominio de la comprensión de los fundamentos teóricos de estas.

Por otro lado, se alude a la mimesis como una imitación o reflejo de la realidad como uno de los conceptos fundamentales que ponen la estructura de las artes, estando así como presente disciplinas artísticas como los colores, las formas, el soporte, las técnicas o narrados por la voz, melodías o instrumentos de fondos en galerías, de tal manera que se comparte de esta forma el ingenio de mimetizarse con el ritmo, la palabra y la armonía. En resumen, en el artículo mencionado se proyecta la trascendencia de integrar dichas disciplinas tanto plásticas como musicales por medio de procedimientos didácticos adecuados. Destacando ambos conceptos y la mimesis como parte de la adquisición de aprendizajes.

El Valor de la Educación Artística: Metodologías Musicales y Técnicas Artísticas.

A continuación se revaloriza la expresión artística en sus dos aspectos fundamentales (educación musical y educación plástica), por medio de diferentes orientaciones educativas evocadas por diversos autores, con la finalidad de desglosar los aspectos que van a determinar este proyecto, la fusión de métodos musicales y técnicas plásticas para dar calidad a la educación infantil.

Conceptos de pedagogía musical

A lo largo del siglo XX se desarrollaron y formularon diversas tendencias en la pedagogía musical, una universalización de ella.

Las *Metodologías de la Educación Musical* (Sarfson, 2022) y *la Didáctica de la Música, Aplicación Práctica de los Métodos Dalcroze Kodaly, Orff, Williems y Martenot* (Asensio, 2022) contemplan los aspectos comunes a estas nuevas metodologías: se puede mencionar que se busca un aprendizaje activo, el desarrollo del oído musical, la práctica musical mediante diversos medios de interpretación, etc. De este modo se encuentran diferentes autores que han aportado a que el papel de la música sea relevante, del mismo modo, de cómo tratarla por medio de diferentes recursos para que la suya exposición se presente y transmita una serie de conocimientos.

- Jaques Dalcroze (1865 - 1950) fue un músico y pedagogo suizo que estudió en el Conservatorio y en la Universidad. Luego, en el Conservatorio de París. En 1892, aceptó el cargo de profesor de Solfeo, Armonía y Composición en el Conservatorio de Ginebra.

El centro del sistema de enseñanza, gira en torno al ritmo expresivo, mediante un enfoque que incorpora movimientos corporales, desde el desarrollo del oído musical, que lleva a la audición y hasta la interpretación de los sentimientos a través del cuerpo en movimiento. Por tanto, el objetivo principal del Método Dalcroze es el desarrollo del oído, la audición y después la expresividad y expresión musical por medio del cuerpo.

El Método Dalcroze divide la formación musical en tres áreas:

- El solfeo, donde se desarrolla el oído del alumno para escuchar y cantar musicalmente.

El Valor de la Educación Artística: Metodologías Musicales y Técnicas Artísticas.

- La rítmica, donde se utiliza el cuerpo como instrumento para interpretar o transformar en movimiento aspectos de la música, como por ejemplo, ante la escucha de un instrumento como puede ser el piano o una melodía e interpreten una marcha rápida o lenta, o al compás... De tal manera que se introducen mediante este proceso valores rítmicos por medio de ~~notas~~ figuras musicales (un silencio, parar, negras, caminar, blancas, saltar....), palmadas o jugando con los tempos de rápidos o lento cuando se considere. Además con este área se genera la implicación de estimulaciones y reacciones corporales espontáneas.
- La improvisación, donde se busca la creatividad y la expresión individual a través de la música, como por ejemplo, arrastrar los pies a un lado u a otro en función del sonido.

En resumen, el Método Dalcroze busca que el movimiento expresivo refleje distintos elementos del lenguaje musical que se van incorporando en forma empírica; es un enfoque pedagógico que utiliza el cuerpo en movimiento como herramienta para desarrollar el oído, la expresividad y la creatividad musical. De tal manera, a través del solfeo, la rítmica y la improvisación, los alumnos y las alumnas puedan disfrutar y comprender la música de una manera más profunda.

- Carl Orff (1895 - 1982) fundó en 1924 una escuela de música y gimnasia rítmica en Munich, su ciudad natal, en colaboración con Dorothe Günter. El "Método Orff" se fue desarrollando con el trabajo de él, de Orff, y del equipo de profesores de Güntherschule. La primera edición de su *Musik für Kinder* corresponde a la formación adecuada ante el desarrollo de la capacidad de percibir el ritmo, ejercicios rítmicos y melódicos. Además de la percepción de alturas y formas musicales, además de actividades creativas grupales. El objetivo del método es desarrollar la capacidad musical de cada niño/a a través de una actividad que entrelace palabra/voz, sonido/cuerpo y movimiento, fomentando la actividad lúdica y la experimentación guiada por un maestro creativo a través de la participación y experimentación creativa de piezas musicales.

El Valor de la Educación Artística: Metodologías Musicales y Técnicas Artísticas.

Este autor busca evitar la memorización de definiciones sin base de práctica musical previa y destaca la vinculación entre el ritmo natural de las palabras y el ritmo musical. Los cuadernos de ejercicios recopilan una serie de ejercicios rítmicos que se utilizan en las clases. En la primera clase, se suele comenzar por la experiencia rítmica de los nombres, integrando el juego y la música desde el principio. A través de este método, se busca desarrollar la musicalidad de los niños y fomentar su creatividad y búsqueda personal.

- Sobre el método de enseñanza musical desarrollado por Zoltan Kodaly, se basa en el desarrollo del canto y la afinación. Este sistema abarca diversas áreas como la improvisación, la composición, la armonía, la expresión corporal y las audiciones comentadas.

Kodaly (1882 - 1967) inició en 1905 la recopilación de miles de canciones folclóricas y alrededor de 1920 comenzó una campaña para mejorar la calidad de la formación musical del alumnado en las escuelas públicas de Hungría. Su método busca desarrollar habilidades como la atención, la concentración, la voluntad y la memoria, además de reforzar la importancia social de la música. En 1943, Kodaly recibió el nombramiento de "Primer Director Suplente de la Academia", lo que demuestra el reconocimiento de su método. Su objetivo era formar músicos bien preparados que a su vez se convirtieran en maestros conscientes de las necesidades musicales de los estudiantes dándose así lugar el desenvolvimiento del sentido rítmico y auditivo, trabajo sobre la audición musical e instrumentos de percusión, como aprender y cantar canciones de origen folclórico.

El método de Kodaly también enfatiza la importancia del ritmo y la lectura musical (que no se desarrollan en edades correspondientes a Educación Infantil). La instrucción rítmica comienza con actividades relacionadas con el movimiento, lo cual se considera la mejor forma de iniciar la educación musical. La lectura y escritura rítmicas, después de establecer una base sólida de lectura, coordinación rítmica y percepción auditiva.

- Edgar Willem (1890 - 1978) es reconocido como una figura comprometida con la educación, la música y el arte desde una perspectiva profundamente significativa u positiva. Comenzó sus estudios en la Escuela Normal y posteriormente se formó musicalmente en el Conservatorio de Ginebra, donde tuvo la oportunidad de conocer

El Valor de la Educación Artística: Metodologías Musicales y Técnicas Artísticas.

a destacados personajes como Jacques-Dalcroze y Jean Piaget, además de que su técnica integra características de los métodos de los diferentes autores anteriores.

Uno de los aspectos que más interesó a Willems fue la psicología y su influencia en la música. En su obra (pionera en este campo) *Bases psicológicas de la educación musical*, profundiza en los efectos de canciones, ritmo, sonido, melodía, entre otros, en la percepción y desarrollo musical. También explora la importancia de la audición interior, la inteligencia musical y la memoria musical e instrumental. Willems considera al ser humano desde tres aspectos fundamentales: la receptividad sensorial auditiva, la actividad motriz y la vida afectiva. Su enfoque pedagógico musical se basa en la idea de que la educación musical debe cultivar la sensibilidad auditiva y la capacidad de escuchar, permitiendo al estudiante desarrollar una relación profunda y personal con la música.

En suma, su método se centraliza en el desenvolvimiento de la sensibilidad auditiva por medio de diversos instrumentos, trata de una forma activa impulsando la creatividad y la imaginación de los niños/as teniendo el canto como una de las bases que genere dicho aprendizaje ya que también servirá como precedente las melodías, y las partituras, y notas través de espacios que den lugar a la exploración e improvisación de acciones relacionados a aspectos musicales.

- Maurice Martenot(1898 - 1980) fue un compositor relevante además de ser el inventor de las ondas que llevan su nombre. En sus principios fundamentales de educación musical, propuso adaptar la enseñanza de la música a las exigencias socioculturales de su tiempo. Defendió la idea de la educación por el arte, cuya meta es el desarrollo integral.

Para él, la música es un medio y no un fin en sí mismo, por lo que su método busca sensibilizar a las personas a través de la vivencia afectiva de la música.

En cuanto a su metodología de enseñanza, la educación musical debe comenzar por el sentido del ritmo, ya que es algo que puede desarrollarse a cualquier edad y es fundamental para una enseñanza musical viva. Abogaba por adquirir destreza en la repetición exacta de fórmulas y su tempo, y por fomentar el canto por imitación a

El Valor de la Educación Artística: Metodologías Musicales y Técnicas Artísticas.

partir de canciones infantiles, como primer paso en la formación musical. También destacaba la importancia de que los niños alternen su canto con una voz solista bien formada o un instrumento, para así ampliar sus habilidades musicales.

En una etapa posterior, Martenot enfatizaba la importancia de buscar el perfeccionamiento de la postura, la relajación y la respiración en el canto, así como el dominio de la entonación correcta y la toma de conciencia del canto interior que precede a la emisión vocal. Enfatizaba que la escuela debe compensar la falta de canto en las primeras etapas de la vida del ser humano, y que el canto natural, a través de la imitación de canciones infantiles, es fundamental en el desarrollo de la formación musical.

Otro rasgo interesante de la perspectiva de Martenot es la importancia que da al silencio y a la relajación, introduciendo ejercicios que refuerzen esta vivencia.

En definitiva, en cada uno de estos autores que organizan mediante distintas metodologías el proceso de enseñanza y aprendizaje de la música, de una forma u otra la cual podemos ver métodos activos útiles en la Educación Infantil.

De esta manera, por medio de Dalcroze se podrá dar lugar al desarrollo de ritmos musicales a través del movimiento corporal. Con Orff una educación rítmica a través del ritmo natural de la palabra hablada como forma de iniciación al ritmo musical. Por medio de Kodaly se presenta el aprendizaje de la música a través de canciones populares. Con Willems la conexión entre la música y la psicología desde una perspectiva muy humana y finalmente a Martenot con la importancia de la relajación y el silencio en los procesos de formación musical.

Como conclusión, importante subrayar que la educación musical, a través de un enfoque activo y lúdico, incide favorablemente en el desarrollo integral en Educación Infantil.

El Valor de la Educación Artística: Metodologías Musicales y Técnicas Artísticas.

Conceptos de didáctica de la expresión plástica

En el contexto escolar, las artes plásticas se pueden enfocar a través de diferentes técnicas, en este caso se tendrán en cuenta los principios enunciados por Herrera, D. G. G., Álvarez, C. A. E., & Álvarez, J. C. E.(2020), a través de la exploración vista por medio del documento *Creatividad y técnicas grafoplástica innovadoras y Expresión plástica: técnicas y juegos* de Berdugo, F., & Bellido, E. G. (1988) como parte vital, de la cual forma parte del desarrollo de áreas psicomotrices, como es la importancia de la motricidad en la educación infantil, ya que dicha competencia es importante en el desarrollo de la originalidad, la motivación, la imaginación, la fantasía y la creatividad de los niños y niñas. Se menciona que fomentar dichos conceptos en los infantes forma como parte importante para potenciar individuos críticos. Esto se realiza teniendo en cuenta varios aspectos importantes.

La construcción de destrezas de expresión plástica es especialmente beneficiosa, ya que permite a los niños y a las niñas identificar colores, formas y tamaños a través de la manipulación de diferentes materiales. Entre ellos, los lápices de diferente tipo, plastilina, temperas, tizas, etc. Esto fortalece su lenguaje y habilidades motrices, tanto finas como gruesas. De este modo, con dicha estructura se da sentido simbólico a la progresión del dominio plástico, desde aspectos simples hasta más complejos dentro una gradualidad y progresión de poco en poco.

Las técnicas de expresión grafo-plásticas son herramientas importantes para el desarrollo de habilidades artísticas en los infantes, algunas de estas técnicas son el garabateo, el trozado, el rasgado, el arrugado, la dactilopintura, el modelado, el picado, el plegado, el uso de tijeras y el collage.., entre otras de manera que dichas técnicas parten de conceptos como el punto, la línea o el volumen. A partir de estas descripciones que las definen, dependen del tipo que se esté trabajando, se pueden exponer unas u otras técnicas, las cuales a continuación se muestran alguna de las cuales se puede prevalecer su dicha función.

- Modelado: Se trata de una técnica que combina volumen y profundidad utilizando materiales como arena, masa, plastilina y masilla para crear un efecto tridimensional y brindar nuevas experiencias a través de la exploración sensorial. Un material que fortalece los músculos de la mano y permite la propagación de sensaciones que podrían considerarse agresivas.

El Valor de la Educación Artística: Metodologías Musicales y Técnicas Artísticas.

- Volumen: Procesamiento del concepto tridimensional a través de la exploración del tacto con materiales como la plastilina y el barro.
- Pintura Dactilar: Es un método para presentar un método de liberación o escape a través de experimentos sensoriales, táctiles, visuales y cinestésicos, principalmente dibujando. Para ello se preparan mezclas de colores, que dan al niño total libertad de dibujo. No sólo utilizarán sus conocimientos y habilidades, sino que también aprenderán a utilizar sus manos y pies para ensuciarse libremente y sin miedo, lo que les permitirá expresarse y desarrollar su personalidad infantil.
- Punto: Elemento que se organiza en el espacio creando la formación de una representación.
- Línea: Sucesión de puntos la cual genera diversas formas de líneas la cual va siguiendo una línea fija o variable pudiendo ser líneas rectas, curvas, quebradas, mixtas, verticales u horizontales.
- Grabado: Técnica basada en la impresión que seleccionan imágenes transferidas, diseños que se pueden dibujar de diversas formas dependiendo del uso de herramientas y materiales como manos, dedos, palos..., aspectos sencillos para los niños. Se pueden identificar las diferencias entre diferentes imágenes.
- Collage: Técnica de creación de diferentes formas de pegar trozos colocando telas, papel, revistas, fotografías, hojas, cartones, periódicos, cometas y otros objetos sobre una superficie plana y aplicándolos en capas. También se combina con otros métodos grafo-plásticos para complementar el desarrollo físico, motor y sensorial del individuo.

La expresión plástica ha sido utilizada desde tiempos ancestrales como una forma de comunicación antes de la existencia del lenguaje oral. Es un mecanismo que permite a las personas expresar sus ideas y emociones a través de dibujos y representaciones visuales.

Esta propuesta de intervención busca que se den las bases de la educación activa de ambos conceptos, las artes plásticas y musicales por medio de actividades formativas que tengan en cuenta ambas áreas. Se trata de fomentar la seguridad psicológica del entorno educativo y libertad psicológica de expresarse por parte de las niñas y de los niños.

El Valor de la Educación Artística: Metodologías Musicales y Técnicas Artísticas.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

El método utilizado para esta propuesta de intervención es una metodología activa y participativa. Es decir, se trata de un enfoque que pone al alumnado en el centro del proceso de aprendizaje, por medio de actividades vivenciadas a través de diferentes estrategias, las cuales se exponen junto a los objetivos. Así mismo, en este enfoque se mantiene el rol del docente como guía en dicho proceso. Además, toda esta secuencia parte desde una perspectiva cooperativa para el aprendizaje grupal de todo el aula de manera significativa, inclusiva y dinámica. En la educación musical se tiene en cuenta la necesidad del desarrollo auditivo y la interpretación mediante voz, cuerpo e instrumentos musicales. En la educación plástica se tiene en cuenta la necesidad de desarrollar la observación, la percepción táctil (texturas) y visual (colores, formas) y la expresión mediante diversos medios y técnicas.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA

A continuación se realiza una propuesta que tiene en cuenta los principios referidos anteriormente.

Primero se ha presentado una revisión teórica básica, tanto a nivel normativo como pedagógico, a continuación se expone la propuesta de intervención que se pretende llevar a cabo. En este proyecto con ambos conceptos se pretende exponer su puesta en práctica como parte integrada de la educación infantil.

En este planteamiento educativo se pretende prevalecer la intencionalidad de los valores de ambas temáticas, por medio de cinco metodologías musicales y cinco técnicas plásticas ya que por lo general ambos conceptos y su aplicación se suelen separar, la idea es prevalecer de ambas su conexión ya que ambas temáticas se integran en mismo ámbito, la educación musical y plásticas son vistas como solo ámbito ante la contribución del desarrollo entre ambas por igual, por tanto con la fusión de esta se pretende desarrollar un proceso de enseñanza y aprendizaje renovador e diferente. La propuesta se llevará a cabo por medio de diferentes métodos y técnicas con la finalidad y el objetivo de darle lugar a desenvolver parte de la educación infantil a través de una propuesta reformadora para que dé lugar a la concepción de la música y la plástica desde una perspectiva reformadora e innovadora.

El Valor de la Educación Artística: Metodologías Musicales y Técnicas Artísticas.

Recordemos que el método de Dalcroze, consiste en la vivencia de conceptos musicales por medio del movimiento corporal pasando por el desarrollo del oído musical, la audición y la interpretación, dándose así lugar a la sensibilidad a través del cuerpo en movimiento, de manera que se da lugar a una formación musical que pasa por tres estados el solfeo como desarrollo del oído, la rítmica con el cuerpo como instrumento y la improvisación a través de la creatividad musical.

Así pues, propongo relacionar el planteamiento de la pedagogía de dicho autor con la expresión plástica, mediante la pintura dactilar, como medio de realizar una experimentación sensorial, mediante el tacto mientras se escucha la obra *Pequeña Serenata Nocturna de Mozart*. El espacio del aula estará rodeado de papel continuo y en el centro pinturas. Se organizarán seis grupos de cuatro niños/as y cada equipo será representado por un color: colores primarios como el magenta (rosa), amarillo y cyan (azul), y los colores secundarios como el naranja, morado y verde. La sesión será grabada para luego exponer la obra de arte que hayan hecho entre todos a través del movimiento corporal de su cuerpo guiado por su mano y la representación abstracta quedará reflejada con un significado propio para cada uno. Propondremos a los niños y niñas que cuando la melodía vaya hacia sonidos agudos pinten en la zona alta del papel, cuando suenen sonidos más graves en la zona baja del papel; también les propondremos que los trazos sean más largos o más cortos según la duración de los sonidos que vayan escuchando. Así mismo se darán unas bases de cómo podría ir bailando y con el dedo exponer el concepto de cada grupo a trabajar como pueden ser líneas curvas o en zig-zag, líneas cortas, largas, ascendentes, descendentes, otras como quebradas, pero organizadas con libertad. El resultado será una pintura abstracta realizada por cada equipo. Después les propondremos debatir sobre la experiencia vivenciada y el aprendizaje adquirido.

Por medio de Orff, método que consiste en trabajar el ritmo natural de la palabra hablada con el objetivo de desarrollar la capacidad musical de cada niño/a se propone ejercicios que destacan la vinculación entre el equilibrio de la palabra natural y el ritmo musical. Teniendo en cuenta su cuaderno de ejercicios rítmicos podemos proponer la siguiente tarea vinculante a la expresión plástica: seis grupos, cada equipo tendrá un refrán que deberá recitar y después interpretar a través de la percusión corporal en distintos planos.

Los seis refranes propuestos son los siguientes:

El Valor de la Educación Artística: Metodologías Musicales y Técnicas Artísticas.

- En abril, aguas mil.
- De tal palo, tal astilla.
- Mucho ruido y pocas nueces.
- Más vale tarde que nunca.
- Por San Blas, la cigüeña verás.
- Quien tiene un amigo, tiene un tesoro.

Estos refranes se presentan ordenados según una secuencia didáctica que tiene en cuenta el ritmo: de más sencillo a más complejo. Una vez que cada grupo recite su refrán, que estará escrito en una cartulina, se realizará el ritmo con percusión en distintos planos, y posteriormente con instrumentos de percusión que permitan la concreción de un ritmo preciso (panderos o claves). Despues con los mismos grupos se realizará un collage, teniendo como inspiración un modelo y diferentes materiales como: trozos de papel de revista, periódicos, cartulinas, gomets, goma eva, papel celofán, bolitas de papel...Finalmente cada grupo recitara su refrán mediante la palabra acompañado del ritmo musical de la percusión corporal y enseñara el collage modelo y el creado por ellos/as mismos.

Con algunos principios del método de Kodaly vamos a trabajar el canto con la idea de fomentar el sentido rítmico y auditivo a través de la canción “Todos tenemos que practicar” del disco *Laberinto: música del mundo para niños*. Esta canción tiene una melodía repetitiva (la misma melodía en cada estrofa) y solo cambia el instrumento musical que se menciona, de manera que se establecerán instrumentos de pequeña percusión (triángulo, maracas, castañuelas, panderetas, tambores mines y cascabeles) y vamos a relacionar esta canción con la técnica del volumen en plastilina para-modelar el instrumento que hayan tocado.

En cuanto a Williems, autor que educa en la música y el arte desde una pedagogía basada en la sensibilidad artística y el desarrollo auditivo, y que tiene en cuenta las etapas de desarrollo psicológico de las personas, se va a relacionar con la expresión plástica a través del grabado. Se trata de organizar la clase en dos grupos: uno con colores cálidos y otros con colores fríos. Con diferentes elementos de grabado deberán representar *Las cuatro Estaciones de Vivaldi* sobre un soporte blanco. El grupo que tenga los colores cálidos representarán la estación de la primavera y el verano y el grupo de colores fríos, el otoño y el invierno. -Una vez que terminen, cada grupo explicará al otro lo que ha hecho.

El Valor de la Educación Artística: Metodologías Musicales y Técnicas Artísticas.

Finalmente a través del autor Martenot, se trabajara la altura y duración del sonido mediante tarjetas de alturas relativas y a través de la técnica plástica la línea en las que se verán reflejadas por diferentes líneas en formas de ondas dependiendo del tono que se estén trabajando.

En definitiva en cada una de estas propuestas educativas se plantea una relación entre metodologías de enseñanza musical con técnicas de expresión plástica.

CONTEXTO

La propuesta de intervención se ha pensado para el centro educativo CEIP Pirineos-Pyrénées que se trata de un colegio público, ubicado en Huesca. Se compone de 18 unidades de Educación Primaria y 9 de Educación Infantil. Así mismo, está condicionado por la realidad social, institucional, geográfica y legal. El centro acoge a alumnos y alumnas procedentes de familias que se incorporan desde todos los barrios de la ciudad, y su nivel social y de rentas varían de unas a otras.

La normativa básica que rige actualmente el funcionamiento del centro son la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de educación, la ley Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de educación y Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil. Por ende, el colegio se compromete con el respecto de las diferentes creencias e ideologías, de manera que se respeten los Derechos Humanos y la Constitución, en la cual se aboga por la integración de todos los individuos, evitando cualquier discriminación. Promoviendo así la coeducación y formación integral del alumnado ante valores personales y sociales, teniendo en cuenta el continuo cambio, en el entorno sociocultural, la atención a la diversidad y la participación de todos los miembros de la comunidad educativa por medio de un enfoque globalizador ante aprendizajes significativos y funcionales basada en una innovación educativa.

La propuesta educativa que aquí se presenta está planteada para el aula de 5º años, de infantil, aula organizada por medio de rincones y mesas cooperativas donde se trabajan dependiendo de la tarea, de manera individual o grupal.

El Valor de la Educación Artística: Metodologías Musicales y Técnicas Artísticas.

Se valorará el respeto de los diferentes hitos evolutivos que genere cada individuo en su desarrollo y por ello la colocación del lugar de los infantes está planteada estratégicamente. La clase del tercer ciclo de educación infantil, pertenecientes al grupo de 5 años está formada por 12 alumnas y 11 alumnos, un total de 23 infantes.

Es un grupo heterogéneo y activo. A nivel psicomotriz, el alumnado presenta un control motórico de sus movimientos corporales, como correr, bailar, saltar..., además, de conocer las partes de su esquema corporal. Los niños y las niñas, son capaces de ponerse y quitarse las prendas de vestir. Además presenta una destreza en la motricidad fina, puede realizar correctamente trazos relacionados con la escritura de palabras y recortar con tijeras... En cuanto al nivel cognitivo, se encuentran en la etapa pre-operacional. De la misma manera, respecto al aspecto conductual son capaces de participar en juegos con otros niños y se sienten a gusto con dicha compañía, también está presente el juego simbólico y de roles en los cuales simulan aspectos reales que ven en el día a día en el aula además de imaginarias. Además de presentar autonomía de lo que deben hacer cuando se les indica les gusta hacer encargos y asumir responsabilidades en aula como el de responsables y ayudantes. Con respecto a la aptitud lingüística, destaca su capacidad del lenguaje y comunicación, ante la disposición de un amplio repertorio fonético, son capaces de decir su nombre completo, expresar sus estados de ánimo e interacciones entre iguales y adultos de manera clara y práctica. Por último, a nivel social y afectivo, se presenta un repertorio de conductas expresivas, respetan las normas, reconocen lo propio y lo ajeno. Además de interesarse por las cosas del entorno.

En la organización del centro, se prima que sea un ambiente que contribuya al desarrollo de la formación integral con la colaboración de la familia. El objetivo de lograr un autoconcepto positivo y constitución de una identidad propia. En relación con los demás, se busca respetar a las personas y sus tareas, aceptar las normas, autorregular la conducta en el juego y mostrar interés por convivir y colaborar con los iguales y los adultos. En cuanto a la salud, se hace hincapié en la prevención de riesgos, el conocimiento de normas de higiene y alimentación. Con respecto al medio, se fomenta el respeto al medio ambiente y el consumo responsable. Y sobre todo una educación igualitaria de oportunidades y diversidad cultural ante una escuela inclusiva.

El Valor de la Educación Artística: Metodologías Musicales y Técnicas Artísticas.

Así, esta propuesta de intervención ha sido pensada para ser realizada en el colegio CEIP Pirineos-Pyrénées situado en Huesca, en el último ciclo de educación infantil con la idea de subrayar el valor de la educación musical y plástica en forma conjunta.

CONTENIDOS

Los contenidos que se van a tener en cuenta en esta propuesta de intervención educativa son las siguientes:

Música:

- Cualidades del sonido (intensidad, duración, altura y timbre).
 - Altura: sonido grave y agudo.
 - Duración: sonido largo y corto.
 - Intensidad: sonido rápido y lento.
 - Timbre: reconocimiento de las fuentes sonoras.
- Danza libre.
- Repertorio de canciones y audiciones.
 - “*Pequeña Serenata Nocturna*” de Mozart.
 - Técnica vocal aplicada a canciones
 - Laberinto, música del mundo para niños: “*Todos tenemos que practicar*”
 - Refranes: “*En abril, aguas mil, De tal palo, tal astilla, Mucho ruido y pocas nueces, Más vale tarde que nunca, Por San Blas, la cigüeña verás y Quien tiene un amigo, tiene un tesoro.*”
 - “*Las cuatro estaciones*” de Antonio Vivaldi.
- Instrumentos musicales de pequeña percusión: triángulo, maracas, claves, panderetas, tambores y cascabeles.
- Elementos del ritmo métrico: pulso, acento y ritmo.

Plástica:

- Colores primarios y secundarios.
- Colores fríos y calientes.
- Técnicas de Pintura Dactilar, Modelado (volumen), Grabado, Collage (revistas, gomets, goma eva, papel celofán, bolitas de papel...) y Línea.

El Valor de la Educación Artística: Metodologías Musicales y Técnicas Artísticas.

OBJETIVOS

En la elaboración de dicha propuesta de intervención se tiene en cuenta los siguientes objetivos, que parten de las competencias específicas y los saberes básicos que se van a tener en cuenta para que se lleve a cabo la adquisición de diferentes aspectos didácticos a la par que específicos, en relación a cada sesión de aprendizaje.

- Tomar conciencia del valor del silencio.
- Practicar el recorte en papel y armar un puzzle.
- Marcar correctamente el pulso, el acento y el ritmo.
- Experimentar con la pintura dactilar.
- Identificar las posibilidades de percusión en su propio cuerpo.
- Interpretar refranes mediante la suya descomposición en collages.
- Relacionar el nombre del instrumento con su sonido (reconocer los timbres).
- Registrar de manera manual a través del moldeado dicho instrumento.
- Explorar la sensibilidad auditiva.
- Representar a través del grabado sensaciones de la melodía.
- Reconocer -sonidos de diferente altura (agudo, medio, grave).
- Asociar las diferentes imágenes con la que corresponde.

ACTIVIDADES

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Valor de la Educación Artística		
¡Sonido y Silencio!		
Sesión: nº 1.	Tiempo: 1 hora.	Grupo: Niños y niñas de 5 años.
Objetivos:		
<ul style="list-style-type: none">- Tomar conciencia del valor del silencio.- Ejercitar la motricidad fina (recortar).- Ejercitar el pensamiento lógico (armar un puzzle).		

El Valor de la Educación Artística: Metodologías Musicales y Técnicas Artísticas.

Desarrollo:

Actividad Musical.

En asamblea, la docente conversará con las niñas y los niños acerca de lo que se ve en la lámina: un paisaje marino, de playa, con personas de distintas edades, algunos juegan, otros escuchan música, hay algunos animales, etc. Se trata de decir qué tiene sonido y qué es silencioso. La docente comenta la importancia del silencio para poder relajarse y concentrarse y para escuchar con atención los sonidos del entorno.

Actividad Plástica.

Cada niña y cada niño tendrán su propia lámina en la que se indican las líneas por donde deberán recortar.

Después, pueden armar el puzzle, primero en pequeños grupos y después en forma individual. Cada niña y cada niño se pueden llevar a casa el juego para jugar con su familia.

Recursos didácticos:

Materiales.

- Ficha para comentar aquello que suena y aquello que es silencioso (ver a continuación) ficha para recortar individualmente y tijeras escolares.

Humanos.

- El alumnado y el docente.

Figura 1: Lámina para conversar sobre sonido y silencio (Sarfson, 1998, p.17)

El Valor de la Educación Artística: Metodologías Musicales y Técnicas Artísticas.

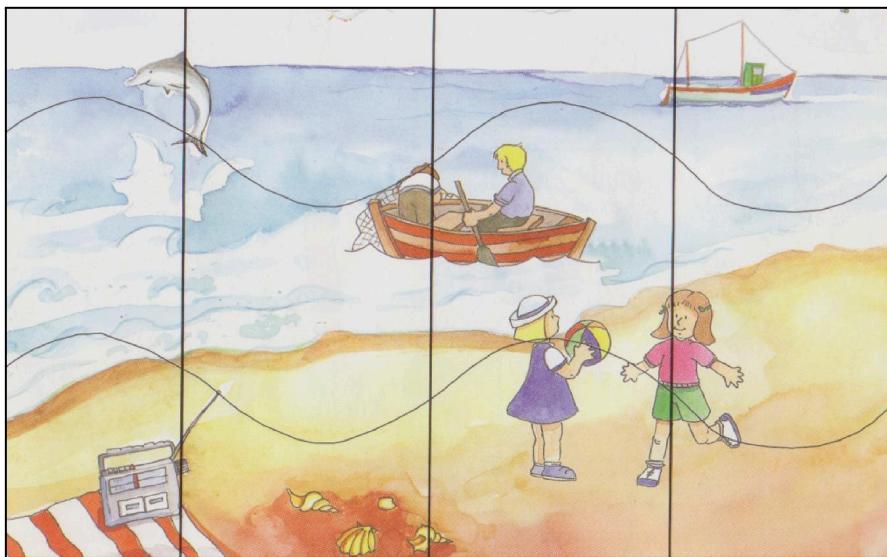

Figura 2: Lámina para que cada niña o niño recorte y arme su puzzle (Sarfson, 1998, p.21).

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Valor de la Educación Artística		
¡Ritmo y Pintura Dactilar!		
Sesión: nº 2.	Tiempo: 2 horas.	Grupo: Niños y niñas de 5 años.
Objetivos:		
<ul style="list-style-type: none">- Marcar correctamente el pulso, el acento y el ritmo.- Experimentar con la pintura dactilar.		
Desarrollo:		
Actividad Musical. La actividad consiste en introducir en primer lugar la metodología musical, en este caso al empleo del método de Dalcroze, a través de la audición <i>Pequeña Serenata Nocturna</i> de Mozart, se da paso a que el docente reproduzca dicha melodía y por medio del desplazamiento libre, las niñas y los niños van a marcando el pulso con pasos, el acento o el ritmo con palmas, según indique su profesora, que servirá de modelo.		
Actividad Plástica.		

El Valor de la Educación Artística: Metodologías Musicales y Técnicas Artísticas.

A continuación se realizará una actividad de expresión plástica, a través de la pintura dactilar. Las paredes del aula cubiertas de papel continuo y en el centro la disposición de pinturas de colores primarios y secundarios, a disposición de los seis grupos de infantes, la cual un color de neón representara a cada grupo (rosa, amarillo, azul, naranja, morado y verde). De esta manera, se volverá a escuchar la misma obra pero servirá de motivación para que utilicen dicha técnica y realicen una pintura libre o que vayan haciendo líneas curvas, en zig-zag, líneas cortas, largas, ascendentes, descendentes, quebradas..., dependiendo si se escuchan sonidos agudos pinten en la zona alta del papel, cuando suenan sonidos más graves en la zona baja del papel; también les propondremos que los trazos sean más largos o más cortos según la duración de los sonidos que vayan escuchando. O simplemente como ellos consideren.

Finalmente se puede debatir sobre la experiencia vivenciada y el aprendizaje adquirido en la asamblea, con un *feedback* entre docente-alumnado ante una retroalimentación de preguntas-respuestas que den lugar a la adquisición de los objetivos planteados.

Recursos didácticos:

Materiales.

- Audición: *Pequeña Serenata Nocturna* de Mozart.
- Papel continuo blanco, pinturas de papel neón de los colores primarios y secundarios.

Humanos.

- El alumnado y el docente.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Valor de la Educación Artística

¡Explorando la Percusión Corporal mediante los Refranes por medio de Collages!

Sesión: nº 3.	Tiempo: 2 horas.	Grupo: Niños y niñas de 5 años.
----------------------	-------------------------	--

Objetivos:

- Identificar las posibilidades de percusión en su propio cuerpo.
- Interpretar refranes mediante la suya descomposición en collages.

El Valor de la Educación Artística: Metodologías Musicales y Técnicas Artísticas.

Desarrollo:

Actividad Musical.

La actividad consiste en introducir en primer lugar la metodología musical, en este caso al empleo del método de Orff, el aprendizaje del ritmo musical a través de la palabra hablada. La secuencia didáctica es la siguiente: La docente dice el primer refrán: "En abril, aguas mil" y explica su significado. Después, lo recita con ritmo. A continuación, los niños realizan el eco, también en forma recitada. Después de esto, la docente recita y al mismo tiempo palmea el refrán con claridad. Después, los niños realizan el eco. A continuación, la docente realiza sólo el ritmo con las palmas, y los niños lo repiten en forma de eco.

Secuencia: 1. Decir el refrán y explicar. 2. Recitar el refrán. 3. Eco de los niños. 4. Recitar y palmejar a la vez el refrán. 5. Eco de los niños. 6. La docente palmea el ritmo del refrán. 7. Eco de los niños.

Esta misma secuencia se repetirá con cada uno de los refranes, teniendo en cuenta que el ritmo resultante de cada uno es más difícil que el anterior, de manera que los alumnos vayan subiendo el nivel de complejidad.

Actividad Plástica.

A continuación se realizará una actividad de expresión plástica, a través del collage, dándoles un dibujo en un papel en la que se represente de alguna forma elementos de los refranes recitados. Para esto van a utilizar recortes de revistas, de esta manera haciendo del recitado de su refrán una representación gráfica.

Recursos didácticos:

Materiales.

- Los seis refranes propuestos: En abril, aguas mil. De tal palo, tal astilla. Mucho ruido y pocas nueces. Más vale tarde que nunca. Por San Blas, la cigüeña verás. Quien tiene un amigo, tiene un tesoro.
- Trozos de papel de revista, periódicos, cartulinas, gomets, goma eva, papel celofán, bolitas de papel etc.

Humanos.

- El alumnado y el docente.

El Valor de la Educación Artística: Metodologías Musicales y Técnicas Artísticas.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Valor de la Educación Artística		
¡Conociendo los Instrumentos a través del Canto!		
Sesión: nº 4.	Tiempo: 2 horas.	Grupo: Niños y niñas de 5 años.
Objetivos:		
<ul style="list-style-type: none">- Relacionar el nombre del instrumento con su sonido (reconocer los timbres).- Registrar de manera manual a través del moldeado dicho instrumento.		
Desarrollo:		
Actividad Musical La actividad consiste en introducir en primer lugar la metodología musical, en este caso al empleo del método Kodaly, a través de la canción <i>Todos tenemos que practicar</i> , del disco “Laberinto: música del mundo para niños”. La melodía tiene una melodía y texto repetitivos y solo cambia el instrumento musical que se quiere mencionar, de manera que se establecerán instrumentos de pequeña percusión como material físico en el cual en el momento que se diga el nombre de dicho instrumento el grupo que tenga ese elemento lo deberá hacer sonar. De manera que esto sonará así: <i>Todos tenemos que practicar, que practicar, que practicar.</i> <i>Todos tenemos que practicar la orquesta por la mañana.</i> <i>Todos tenemos que practicar. que practicar. que practicar;</i> <i>Todos tenemos que practicar (X instrumento = triángulo, maracas, castañuelas, panderetas, tambores y cascabeles) por la mañana.</i>		
Actividad Plástica. A continuación se realizará una actividad de expresión plástica, a través de la plastilina deberán crear con efecto tridimensional trabajando así el volumen como técnica el instrumento que han estado tocado anteriormente y se les presentará modelos de las figuras musicales a realizar. El hecho de modelar los instrumentos musicales en plastilina contribuye por una parte a un desarrollo visuo-espacial y por otra parte a la toma de conciencia de elementos que forman los instrumentos y a ampliar vocabulario (por ejemplo: cuerdas, mástil, clavijas, parche, varilla, etc).		

El Valor de la Educación Artística: Metodologías Musicales y Técnicas Artísticas.

Recursos didácticos:

Materiales.

- Canción: *Todos tenemos que practicar*, del disco Laberinto: música del mundo para niños.
- Los instrumentos de pequeña percusión: (triángulo, maracas, castañuelas, panderetas, tambores y cascabeles)

Humanos.

- El alumnado y el docente.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Valor de la Educación Artística

¡Quedando grabado la sensibilidad artística!

Sesión: nº 5.	Tiempo: 2 horas.	Grupo: Niños y niñas de 5 años.
----------------------	-------------------------	--

Objetivos:

- Explorar la sensibilidad auditiva.
- Representar a través del díctilo-pintura algunas sensaciones de la melodía.

Desarrollo:

Actividad Musical.

La actividad consiste en introducir en primer lugar la metodología musical, en este caso al empleo del método Willems, basada en la sensibilidad artística y auditiva, de manera que abordando estos dos conceptos se reproduce la audición *Las cuatro estaciones* de Vivaldi en la que los infantes deben de escuchar, disfrutar de la música que comentarán entre los iguales y junto al docente. El fragmento seleccionado es el primer movimiento del concierto “La primavera”. Durante su audición la maestra marcará el pulso muy suavemente.

Actividad Plástica.

A continuación se realizará una actividad de expresión plástica, la maestra mostrará cuatro fotos que correspondan a un paisaje en primavera, en verano, en otoño y en invierno y llamará la atención sobre los colores de la naturaleza en cada una de las estaciones.

El Valor de la Educación Artística: Metodologías Musicales y Técnicas Artísticas.

Con la técnica del dáctilo-pintura plasmarán una de las cuatro estaciones por medio de un plantilla negra en la que aparezca un árbol marrón sin sus hojas y en la que deberán plasmar con sus dedos dependiendo de la estación que les haya tocado con la huella de los dedos las hojas del árbol (primavera-rosa/morado, verano-tonos de verde, otoño-marrón/amarillo/naranja e invierno-azules, blanco) deberán elegir la estación acorde en representación de las cuatro estaciones de Vivaldi.

Recursos didácticos:

Materiales.

- Melodía: *Las 4 estaciones* de Vivaldi.
- Acuarelas de colores cálidos y fríos, pinceles y diferentes estampaciones de grabado.

Humanos.

- El alumnado y el docente.

PROPIUESTA DE INTERVENCIÓN: Resurgir del Valor de la Educación Artística

¡Los sonidos y su altura!

Sesión: nº 6.	Tiempo: 2 horas.	Grupo: Niños y niñas de 5 años.
----------------------	-------------------------	--

Objetivos:

- Reconocer sonidos de diferente altura (agudo, medio, grave).
- Representación de sonidos graves o agudos.

Desarrollo:

Actividad Musical.

La actividad consiste en introducir en primer lugar la metodología musical, en este caso el empleo del método Martenot, se trabajará el reconocimiento auditivo de los sonidos graves, medios y agudos, por medio de tarjetas de alturas relativas de manera que el docente muestre diferentes tarjetas al alumnado con representaciones gráficas de los diferentes tonos, como por ejemplo (de grave a medio y finalizando en agudo, o a la inversa o solo un tono grave o simplemente agudo). Primero la docente mostrará cada tarjeta y la interpretará con la voz. Después la docente interpretará una tarjeta y el alumnado reconocerá cuál es.

El Valor de la Educación Artística: Metodologías Musicales y Técnicas Artísticas.

Actividad Plástica.

A continuación se realizará la actividad de expresión plástica, a través de la técnica de la línea realizarán un dibujo abstracto sobre un soporte en blanco en las que se crucen diferentes líneas con diferentes curvas en representación a sonidos graves y agudos y deberán luego remarcar con lápices de colores o las ondas graves (que serán más separadas) y ondas agudas (más juntas) y junto a la maestra mostrarán su dibujo al resto de la clase y comentarán si han representado sonidos agudos o graves.

Recursos didácticos:

Materiales.

- Tarjetas de alturas relativas y lápices de colores.

Humanos.

- El alumnado y el docente.

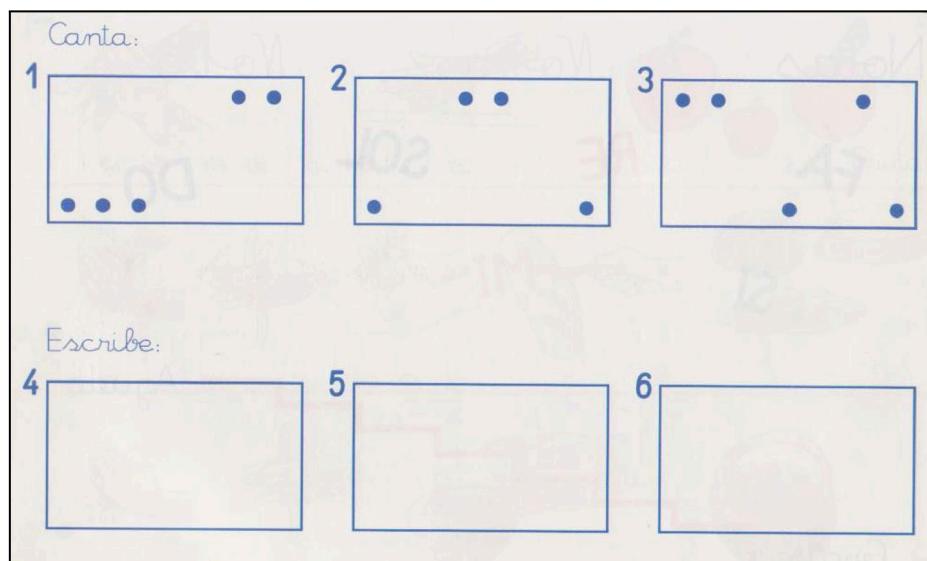

Figura 3: Tarjetas de alturas relativas para reconocimiento auditivo, para cantar y para escribir lo que cante la maestra (Sarfson, 1998, p. 28):

El Valor de la Educación Artística: Metodologías Musicales y Técnicas Artísticas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La elaboración de esta propuesta de intervención, tiene como referencia la Orden ECD/853/2022, de 13 de junio, por la que se aprueban el currículo y las características de la evaluación de la Educación Infantil y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. De esta manera, en relación a la temática trabajada, las metodologías musicales y las técnicas artísticas, la valoración de dicha propuesta es ante el proceso de enseñanza-aprendizaje, por medio de la observación sistematizada que quedará registradas por medio de unos criterios de evaluación.

Los instrumentos que se emplean para evaluar el progreso de dicha propuesta son el diario y escalas de estimación.

En primer lugar, en el diario se recogerán datos de norma general, el comportamiento de los infantes, y en segundo lugar, mediante la escala de estimación se recoge cómo es la adquisición ante el desarrollo planteado en las diferentes sesiones. En concreto, se aprecian diferentes logros de manera cualitativa ante los distintos niveles a alcanzar, de manera que quedarán reflejadas diferentes puntos de vista en el que servirá de referente para ayudar al alumnado a desarrollar posteriores destrezas

DIARIO:			
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Valor de la Educación Artística.			
¿Han participado durante el desarrollo de la sesión?	SÍ	A VECES	NO
¿Escuchan al docente y a los compañeros?	SÍ	A VECES	NO
¿Respetan los turnos de palabra de sus iguales ?	SÍ	A VECES	NO
¿Utilizan de manera correcta el material?	SÍ	A VECES	NO
¿Cooperan los unos con los otros?	SÍ	A VECES	NO

El Valor de la Educación Artística: Metodologías Musicales y Técnicas Artísticas.

ESCALA DE ESTIMACIÓN:				
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Valor de la Educación Artística.				
CRITERIOS	Excelente	Bueno	Adecuado	Poco
¡Sonido y Silencio!				
¿Son capaces de discriminar objetos con sonido de objetos silenciosos?				
¿Han recortado la lámina propuesta? ¿Han podido armar el puzzle?				
¡Ritmo y Pintura Dactilar!				
¿Son capaces de marcar el pulso, el acento y el ritmo?				
¿Explorar mediante la técnica dactilar las posibilidades de su propio dedo?				
¡Explorando la Percusión Corporal mediante los Refranes por medio de Collages!				
¿Identifican las posibilidades que tiene su propio cuerpo como medio de percusión?				
¿Pueden interpretar la disposición de un refrán mediante un collage?				
¡Conociendo los Instrumentos a través del Canto!				
¿Relacionan dicho instrumento con su respectivo sonido?				
¿Son capaces de plasmar la reacción de un instrumento por medio de plastilina (moldeado)?				

El Valor de la Educación Artística: Metodologías Musicales y Técnicas Artísticas.

¡Quedando grabado la sensibilidad artística!				
¿Denotan cierta capacidad de sensibilidad auditiva?				
¿Saben representar las sensaciones de una melodía mediante la técnica del grabado?				
¡Los sonidos de las ondas y sus líneas!				
¿Reconocen los sonidos de diferente altura?)				
¿Son capaces de representar sonidos graves o agudos?				

ESCALA DE SI // NO:				
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Valor de la Educación Artística.				
CRITERIOS	Sí		No	Observaciones
¿Se han logrado los objetivos propuestos?				
¿Han sido adecuadas las propuestas educativas?				
¿Ha sido adecuada la temporalización de las sesiones?				
¿Hubiera sido necesaria alguna adaptación?				

El Valor de la Educación Artística: Metodologías Musicales y Técnicas Artísticas.

RESULTADOS

La aplicación de cada una de estas actividades se realiza con la inter-relación de metodologías musicales y técnicas artísticas. Se trataba de lograr una fusión, no obstante, su exposición ha sido planteada de manera que primero se trabaje el aspecto musical y después la plástica, de manera que se entienda cada concepto como único pero a su vez la exposición de ambas como un área artística para hacer más enriquecedora dicha sesión. El tiempo estimado en cada sesión es de dos horas una por cada sesión, aunque en cierta manera esto es flexible, para que la programación didáctica sea lo más eficaz posible.

Por otra parte, para favorecer la inclusión, se han tenido en cuenta estas cuestiones:

- Para mejorar la atención: la participación activa y manipulativa en todas las sesiones sin excesos de estimulación con solo lo necesario en cada una de las actividades.
- Para ampliar el vocabulario: siempre narrado por el docente y de manera reiterada y repetitiva haciendo que el alumnado sea consciente de lo que se quiere transmitir.
- Para contribuir al desarrollo de la motricidad fina: a través de la manipulación sensorial

Todo esto se ha abordado en forma inclusiva, de manera que la totalidad del alumnado puede realizar estas actividades, pero resultan especialmente útiles para niñas y niños con alguna dificultad específica. Todas las actividades musicales y plásticas planteadas contribuyen al desarrollo integral.

CONCLUSIONES

Después de llevar a cabo mi trabajo de fin de grado sobre el valor de la Educación Artística, una de las áreas más importantes a trabajar desde la infancia para el desarrollo posterior e integral del infante, subrayo su importancia que se concreta en este TFG a través de diferentes propuesta de intervención, que tienen en cuenta los diferentes elementos que componen la música y plástica de manera que así se genere un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo. Así mismo se verá que en cada actividad se busca la colaboración entre los niños y las niñas, de manera que se compartan conocimientos, la capacidad de decisión, el sentido de la responsabilidad, la comunicación y la experimentación. Así, se han cumplido los objetivos planteados.

El Valor de la Educación Artística: Metodologías Musicales y Técnicas Artísticas.

Cabe señalar que se ha buscado exponer un abanico variado de técnicas y recursos, porque las actividades se desarrollan de acuerdo a una metodología y técnica distinta en cada sesión. A través de este proyecto podemos proponer una realidad del trabajo del aula organizada en torno a la expresión artística (musical y plástica), y se busca que el proceso educativo, promueva un desarrollo integral.

La propuesta educativa ha sido planteada de la forma que me hubiera gustado, al igual podría ser más enriquecedora ya que nunca se deja de aprender y establecer nuevas ideas, aunque estoy satisfecha por la elección elegida ya que es un tema que siempre me ha gustado, por todas las vertientes tan importantes que esconde el arte y no se revalorizan que querido dejar plasmado su valor en este tfg.

Por último he aprendido a poner en práctica alguna de las propuestas del proyecto educativo, ha sido agradable ver cómo los niños y las niñas se lo pasan bien gracias a mi esfuerzo y dedicación por contribuir a su desarrollo.

Y con esto terminar agradeciendo a los profesores que han pasado conmigo estos cursos en la Facultad de Ciencias Humanas y Educación de Huesca en mis estudios de magisterio de infantil, por su compromiso en mi aprendizaje, por ayudarme a consolidar esos conocimientos que he adquirido, también a toda la familia, amigas pero en especial a mi madre.

El Valor de la Educación Artística: Metodologías Musicales y Técnicas Artísticas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Asenso, V (2022). *Didáctica de la música: aplicación práctica de los métodos Dalcroze, Kodály, Orff, Willems y Martenot*. Robinbook.

Berdugo, F., & Bellido, E. G. (1988). *Expresión plástica: técnicas y juegos*. Alhambra.

Bikowski, D., & Philips, T. (2020). *Enseñar con perspectiva global e inclusiva: Estrategias prácticas para el diseño y la evaluación* (Vol. 54). Narcea Ediciones.

Herrera, D. G. G., Álvarez, C. A. E., & Álvarez, J. C. E. (2020). *Creatividad y técnicas grafoplástica innovadoras*. Revista arbitrada interdisciplinaria Koinonía, 5(1), 551-569.

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

ORDEN ECD/853/2022, de 13 de junio, por la que se aprueban el currículo y las características de la evaluación de la Educación Infantil y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil.

Sarfson, S. (2020). *Una mirada integradora de las artes en la didáctica del patrimonio artístico y musical (formación de maestros)*. Artseduca, 2020, no. 25.

Sarfson, S. (2022). Metodologías de educación musical. *Apuntes de clase de la asignatura Didáctica de la Expresión Musical*. Universidad de Zaragoza.

Willems, E. (2011). *Bases psicológicas de educación musical*. Barcelona: Paidós Ibérica.