

XVI
Congreso Nacional de
Investigación Educativa
CNIE-2021

La Experiencia Musical en la Formación Socioemocional de Futuros Docentes

Patricia Elizabeth Altieri Ramírez
patriciaaltieri85@gmail.com

Área temática 08. Proceso de formación.

Línea temática: Procesos formativos de alumnos, profesores, académicos, supervisores, directivos.

Porcentaje de avance: 70%.

Trabajo de investigación educativa asociado a tesis de grado.

Programa de posgrado: Doctorado Interinstitucional en Educación.

Institución donde realiza los estudios de posgrado: Universidad Iberoamericana Puebla.

Resumen

Por medio de esta investigación se busca comprender cómo los y las estudiantes normalistas construyen los significados de sus experiencias musicales y de qué manera contribuyen al desarrollo de sus habilidades socioemocionales. Se considera el concepto de experiencia de Larrosa (2006) y Contreras (2013); la experiencia musical se concibe desde la psicología de la música de la escuela de Suecia (Juslin y Vastjäll, 2008; Gabrielsson, 2011; Juslin y Sloboda 2011) y las habilidades socioemocionales a partir del modelo de inteligencia emocional de Mayer y Salovey (1997); un estudio con enfoque fenomenológico interpretativo, en el que se analizan los significados de las experiencias musicales de estudiantes normalistas. Se aplicaron seis instrumentos a 22 estudiantes de cuatro licenciaturas de una Escuela Normal Pública: 1) cuestionario de datos sociodemográficos, 2) escala de Osgood, 3) lista de frases para comentar, 4) relato escrito, 5) entrevista semiestructurada grupal y 6) entrevista semiestructurada individual. Se presentan los primeros resultados a partir de un análisis descriptivo de los datos. Se identifican los elementos musicales, personales y contextuales que contribuyen a la significación de las experiencias musicales y se presentan las primeras intuiciones sobre posibles relaciones entre las experiencias musicales y el desarrollo de habilidades de autoconocimiento, percepción, expresión y regulación emocional. Se expone la pertinencia de este estudio con base en su contribución a la formación docente, especialmente en el ámbito socioemocional.

Palabras clave: Desarrollo emocional, experiencia musical, formación docente, educación socioemocional.

Introducción

El estudio de las emociones ha sido de interés para la investigación educativa en los últimos años. En México, el modelo educativo (SEP, 2017) incluyó la educación socioemocional en el currículum de la educación obligatoria, y la articuló a los programas de formación docente. Se busca generar procesos educativos que faciliten el desarrollo emocional, cognitivo y cultural; uno de ellos es la promoción y difusión artística.

Algunos informes sobre prácticas pedagógicas con música han argumentado la influencia de la música en las conductas sociales y la regulación emocional (Campayo y Cabedo, 2016). Actividades como escuchar música, tocar un instrumento, pertenecer a un coro o a una orquesta han ayudado a los alumnos a desarrollar su sensibilidad, autoconocimiento y a establecer mejores relaciones con sus compañeros (Jacobi, 2012).

Investigadores del campo de la psicología de la música han explicado los elementos que participan en una experiencia musical para facilitar procesos cognitivos y emocionales (Juslin y Vastjäll, 2008, Gabrielsson, 2011). Se han realizado estudios sobre los mecanismos psicológicos que se movilizan en una experiencia musical para generar respuestas emocionales significativas en las personas, (Gabrielsson, 2011; Lundqvist, Carlsson, Hilmersson y Juslin, 2013).

A pesar de conocer la influencia que tiene la música en el ámbito de las emociones, no se ha estudiado la experiencia musical como unidad compleja, dinámica y vinculada al desarrollo socioemocional dentro del campo educativo. En esta investigación se busca comprender cómo los y las estudiantes normalistas construyen los significados de sus experiencias musicales y su relación con el desarrollo de habilidades de autoconocimiento, percepción, expresión y regulación emocional y dar respuesta a la pregunta: ¿cómo construyen los estudiantes normalistas los significados de sus experiencias musicales en relación con el desarrollo de sus habilidades socioemocionales?, la cual deriva en las siguientes preguntas: ¿cómo interactúan los elementos musicales, personales y contextuales para que los estudiantes normalistas construyan los significados de sus experiencias musicales?, ¿qué elementos de las experiencias musicales contribuyen al desarrollo de habilidades socioemocionales?, y, ¿de qué manera las experiencias musicales facilitan el desarrollo de habilidades de autoconocimiento, percepción, expresión y regulación emocional?

Se parte del supuesto de que las personas tienen a lo largo de su vida experiencias musicales significativas, independiente de su formación musical o de su cultura que pueden impactar las habilidades socioemocionales: que en los procesos de significación de las experiencias musicales intervienen elementos propios de la música, personales y contextuales que pueden movilizar habilidades para el autoconocimiento, la percepción, expresión y regulación emocional y, que la experiencia musical puede contribuir a la formación y transformación de la persona porque implica procesos de interiorización y significación.

Desarrollo

La formación socioemocional busca el desarrollo de habilidades para percibir, valorar y manejar de manera adecuada las emociones; estos son procesos que unen la razón con la emoción (Mayer y Salovey, 1997). Se requiere cierto nivel de conciencia para identificar las emociones, las cuales se procesan en la mente, posteriormente se movilizan diferentes niveles de conciencia para comprenderlas y valorarlas (Damasio, 1994, 1999).

Las habilidades socioemocionales se comprenden desde el modelo de inteligencia emocional de Mayer y Salovey (1997). Para los autores, la inteligencia emocional es “la capacidad para percibir, valorar y expresar las emociones con exactitud: la capacidad para acceder y generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la capacidad para entender la emoción y el conocimiento emocional; y la capacidad para regular las emociones y promover el crecimiento emocional e intelectual” (p.10). En el desarrollo de habilidades socioemocionales intervienen procesos de autoconocimiento, percepción y manejo de las emociones.

El concepto de experiencia se concibe desde el enfoque de Larrosa (2006) y Contreras (2013), quienes la definen como “lo que me pasa”, y reconocen el carácter transformador de la experiencia. Después de aquello vivido y significado ya no es la misma persona, por lo que la experiencia musical se concibe como el conjunto de vivencias subjetivas e intersubjetivas que tiene la persona al entrar en contacto con la música y con los elementos personales, contextuales y musicales que la acompañan y que posibilitan su formación y transformación (Gabrielsson, 2011; Juslin y Sloboda, 2011).

Una experiencia musical puede configurarse cuando una persona canta, toca un instrumento, escucha o compone una canción, pero la música por sí sola no adquiere significado en una experiencia, hay otros elementos de tipo personal y contextual que interactúan para que el sujeto de la experiencia construya los significados. Estas formas de vivir la música pueden evocar respuestas emocionales de manera individual o compartida. Para Langer (1957), la música no representa las emociones, sino la dinámica de los sentimientos. Durante una experiencia musical, la persona puede representar simbólicamente los aspectos de la vida interior al escuchar, cantar o ejecutar un instrumento.

Los elementos musicales de la experiencia se refieren al carácter emocional de la música determinada por sus estructuras musicales y la combinación de estas como el ritmo, el tiempo, la sonoridad, la entonación, la dinámica, la modalidad armónica y su forma. Los elementos personales se refieren a aquellos que son parte de la historia biográfica del sujeto, rasgos personales, motivaciones, expectativas, entre otros. Por último, los factores contextuales, se refieren a las situaciones y condiciones en las que se construyó la experiencia, como las características del entorno, las impresiones visuales, el momento sociohistórico en que se vive la experiencia, la presencia de figuras significativas, entre otros (Gabrielsson, 2011).

La interacción de elementos personales, contextuales y musicales que integran la experiencia musical lleva a concebirla como una entidad compleja, en la cual se movilizan procesos psicológicos que subyacen a las

respuestas emocionales para significarla. Ahora faltaría comprender cómo interactúan estos elementos para configurar las experiencias musicales y, de qué manera estas inciden en el desarrollo de habilidades de autoconocimiento, percepción, expresión y regulación emocional reflexiva.

Método

Esta investigación de carácter fenomenológico, se centra en la experiencia personal, la experiencia vivida y en cómo la significa la persona. Es decir, busca comprender cómo los y las estudiantes dan sentido y construyen los significados de sus experiencias musicales.

El estudio se realizó en una Escuela Normal Pública de la ciudad de Puebla en cuatro licenciaturas: Educación Primaria (LEP), Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria (LEAT), Inclusión Educativa/Educación Especial en el Área Intelectual (LIE/LEAAI) y Educación Física (LEF). En un inicio aceptaron participar 25 estudiantes, de los cuales tres solo estuvieron en la primera etapa, por lo que la muestra final quedó en 22, de los cuales son 6 hombres y 16 mujeres, 3 estudiantes de (LEAT), 8 de (LEP), 5 de (LIE/ (LEAAI), y 5 de (LEF); 6 de tercer semestre, 11 de quinto y 5 de séptimo; 8 procedentes de localidades rurales y 17 de contexto urbano.

Se construyeron seis instrumentos:

- 1) **Cuestionario** de datos sociodemográficos
- 2) **Escala de Osgood** significado que los sujetos atribuyen a la música,
- 3) **Frases** referidas a la música, para expresar sus opiniones acerca de ellas (significados construidos)
- 4) **Entrevista grupal**, gustos y preferencias musicales (significado atribuido) y, vivencias musicales
- 5) **Relato escrito**, en el que narran su experiencia musical más significativa de su vida,
- 6) **Entrevista individual** datos sobre influencias familiares, forma de vivir y experimentar la música.

Los instrumentos fueron validados por jueces expertos, seis docentes que laboran en la misma Escuela Normal de estudio desde hace más de cinco años, quienes revisaron la extensión, comprensión y consistencia de las preguntas con los objetivos de la investigación.

Se seleccionaron siete estudiantes para realizar el pilotaje de los instrumentos, el cual se llevó a cabo en los meses de septiembre a noviembre de 2020. Se modificaron aspectos de redacción en las instrucciones y se incluyó el análisis de tres piezas musicales o canciones significativas para los estudiantes, para apoyar la comprensión de los procesos de significación de cierto tipo de música y de las experiencias musicales, así como su relación con las habilidades socioemocionales.

Posteriormente se aplicaron estos instrumentos ya modificados. Los cuestionarios fueron enviados a través de su correo institucional y las entrevistas fueron realizadas a través de la plataforma de Google-meet y

videograbadas. Se transcribieron las entrevistas en su totalidad, se llevó un registro de notas y reflexiones, que fueron insumo para la construcción de las primeras intuiciones acerca de posibles relaciones entre categorías y subcategorías.

Para el análisis de la información se elaboró un cuadro con la síntesis de las categorías teóricas

1. La experiencia musical y sus elementos

- Elementos personales (biográficos)
- Elementos musicales
- Elementos contextuales

2. Habilidades socioemocionales

- Habilidades para el autoconocimiento
- Percepción emocional
- Expresión Emocional
- Regulación emocional reflexiva
- Habilidades sociales

Se utilizó el software Atlas.ti como herramienta de sistematización de los datos. Actualmente se tiene la primera codificación de los datos, y se está concentrando la información para describir de manera individual las experiencias musicales y habilidades socioemocionales. Posteriormente se seleccionarán casos que permitan aportar elementos en profundidad para comprender las experiencias musicales y su relación con el desarrollo de habilidades socioemocionales.

Se presenta como ejemplo un caso a nivel descriptivo:

Emilio estudia el tercer semestre de la licenciatura en Educación Primaria, tiene 21 años, es originario de una zona rural del estado de Puebla, su padre se dedica a la agricultura y su madre a labores del hogar. Se describe a sí mismo, como una persona optimista, alegre, paciente y reflexiva.

Le gusta y se identifica con la música tradicional mexicana, toca la tuba en la banda de su pueblo, junto con su tío, quien lo ha instruido en la ejecución musical. Describe a su familia como amante de la música, para la cual significa recreación, relajación y festividad. Disfruta mucho de las tradiciones y fiestas locales; para él la música es una forma de mantener el equilibrio emocional, de fortalecer su identidad cultural, de aliviar el trabajo pesado del campo, en general, una forma de acompañar cada momento de la vida. Además, considera que contribuye al autoconocimiento, ya que refleja la propia personalidad, puede ser un medio de expresión y de apoyo emocional.

Emilio cursó el bachillerato en un colegio católico, y es en esta etapa en la que ubica su experiencia musical más significativa, construida a partir de un viaje de misiones, en el cual conoció a quien se convertiría en su mejor

amiga; con la que construyó una amistad muy “sincera y pura”, caracterizada por el apoyo mutuo especialmente en momentos difíciles. Ambos decidieron sellar su amistad con la canción “Tu amistad me hace bien”, de Alex Campos. Emilio elige escuchar esta canción cuando está en estados de reflexión profunda o cuando se siente solo, ya que le ayuda a sentirse en paz y tranquilidad al recordar a su amiga, aunque a veces también surgen emociones de nostalgia porque hace tiempo que no la ve. Identifica con facilidad las canciones que tienen un significado especial para él, comprende cómo construyó el significado de cada una de ellas. Estas canciones son: “Tu amistad me hace bien” (la música de su experiencia), “Mi cariñito”, interpretada por Pedro Infante y México lindo y querido. Las dos primeras porque lo llevan a recordar a personas significativas en su vida; su amiga y su abuela, respectivamente, y la tercera por ser parte de su identidad como mexicano. Al escucharlas identifica emociones de nostalgia, gratitud y, amor por la patria.

En su experiencia musical intervienen elementos biográficos, musicales y contextuales. Se puede identificar cómo su historia familiar y escolar ha influido en sus gustos musicales. Su alta capacidad reflexiva lo lleva a momentos de interioridad, puede identificar las características del momento y la situación para escuchar su música significativa.

‘y pues sí había momentos como que quieres estar solito, dices no pues necesito un espacio para mí, para desconectarme del mundo, pues recordar, recordarla a ella, recordar también otras cosas que hacen que me diga ¿quién soy yo? que no pierda la esencia de quien soy yo, porque siento que a veces estos tiempos igual de reflexión me ayudan a acomodar ideas’

Los datos empíricos recuperados en la totalidad de la muestra permiten identificar los elementos contextuales, personales y musicales que configuraron sus experiencias musicales; por ejemplo, algunos de los elementos contextuales son: las características del entorno en el que se escuchó o se ejecutó la música, la presencia de personas significativas, la influencia de otros en las propias emociones debido al ambiente creado en eventos especiales como concursos, presentaciones, conciertos, entre otros.

Los talleres artísticos escolares como pertenecer a la banda de música o danza pueden tener un impacto en el desarrollo de habilidades socioemocionales. De los 22 estudiantes, siete de ellos (as) formaron parte de la banda de música durante la secundaria o bachillerato, y reconocieron el impacto que tuvo en su vida, especialmente en el aspecto socioemocional, pues les ayudó a construir mejores relaciones interpersonales y a tener mayor confianza en ellos, al reconocer sus fortalezas y debilidades. Los concursos y otros eventos en los que participaron les ayudaron a trabajar sus inseguridades y, a sentirse satisfechos y felices por sus logros alcanzados.

Los diferentes momentos de reflexión que tuvieron contribuyeron a su autoconocimiento, debido a que se movilaron otros niveles de conciencia al resignificar sus experiencias musicales.

‘me ayudó a conocer una parte de mí que no conocía que fue el impacto de la música que ha tenido en mi vida, antes decía me gusta la música y punto, o estuve en una banda de música y hasta ahí, pero esa reflexión a la que usted nos hizo llegar con las frases, con el relato, con las preguntas, conocer las experiencias de otros compañeros, pues sí fue muy interesante, porque yo no imaginaba el impacto que mi experiencia musical había tenido, no me había puesto a pensar en la posibilidad de reflejarme o reflejar mis sentimientos, una frase, una palabra en una canción’ (Jocelyn)

Con respecto a la regulación emocional reflexiva, se pudo identificar que el uso intencional de la música que hacen los y las estudiantes para reestablecer su equilibrio emocional puede ser parte de un proceso de regulación emocional reflexiva, cuando logran identificar y comprender sus propias emociones y las de los demás.

El impacto de la música puede ser analizada desde diferentes perspectivas: por el papel que juega en una experiencia musical al interactuar con otros elementos o por el significado construido a partir de la asociación con otras vivencias no musicales, pero que fueron momentos clave en la vida del o de la estudiante.

Consideraciones finales

A partir de estos primeros resultados se puede pensar en posibles relaciones entre los elementos de las categorías de experiencia musical y habilidades socioemocionales. La forma cómo influyen los elementos personales, contextuales y musicales en la construcción de significados de las experiencias musicales varía entre las personas, pues estas tienen carácter subjetivo, y cada uno tiene la suya propia (Larrosa, 2006); sin embargo, se puede identificar cómo estos elementos están moviendo a la persona emocional y cognitivamente para lograr el desarrollo de habilidades socioemocionales.

A través de sus narraciones, los y las estudiantes han compartido el impacto que ha tenido cierto tipo de música en sus vidas o cómo determinadas canciones o piezas musicales se volvieron significativas por ser reflejo de momentos clave de su historia, en los cuales la dinámica que se generó en su ámbito emocional fue esencial para la construcción de los significados. Además, se propician procesos de reflexión que afectan al estudiante; cuando escucha una canción o pieza musical, o la ejecuta, se siente afectado, reflexiona y vuelve a pensar sobre esto vivido, es significado y posteriormente resignificado.

Se han podido identificar dos niveles de regulación, uno de tipo pragmático, en el que se hace uso intencional de la música para cambiar estados de ánimo y otro, en el que se genera una regulación reflexiva de emociones, como la concibieron Mayer y Salovey (1997) que implica una mayor apertura a diferentes tipos de emociones, procesos de reflexión e interioridad que impacta en el crecimiento de la persona, lo cual se ve reflejado en mejores relaciones consigo mismo y con los demás.

Este estudio busca contribuir a la comprensión de la experiencia musical en relación con el desarrollo de habilidades socioemocionales y aportar a la formación docente. Los y las estudiantes consideran que la música puede ser un medio para conocer a los niños, niñas y jóvenes con los que van a trabajar en el futuro y mejorar sus interacciones con ellos.

Referencias

- Bisquerra, R. (2011). *Educación emocional y bienestar*. Madrid: Wolters Kluwer
- Campayo, E., Cabedo, A. (2016). Música y competencias emocionales: Posibles implicaciones para la mejora de la educación musical. *Revista electrónica complutense de investigación en educación musical*, 13, 124-139. Recuperado de <http://revistas.ucm.es/index.php/RECI/article/view/51864/49963>
- Contreras, J. (2013). El saber de la experiencia en la formación inicial del profesorado. *Revista Interuniversitaria de formación del profesorado*. 78 (27,3), 125-136. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4688508>
- Damasio, A. (1994). *El error de Descartes. La razón de las emociones*. Santiago, Cl.: Andrés Bello.
- Damasio, A. (1999). *The feeling of what happens. Body an emotion in the making of consciousness*. Orlando: Harcourt brace and company.
- Gabrielsson, A. (2011). *Strong experience with music: music is more than just music*. London: Oxford University Press.
- Jacobi, B., (2012). Opportunities for socioemotional learning in music classrooms. *Music educators Journal*. 99 (2), 68-73. Recuperado de <https://www.deepdyve.com/lp/sage/opportunities-for-socioemotional-learning-in-music-classrooms-QO7Y5kIFwP>
- Juslin, P., Vastjäll, D. (2008). Emotional responses to music: The need to consider underlying mechanisms. *Behavioral and Brain Sciences*. 31 (5), 559-575. Recuperado de: https://psyk.uu.se/digitalAssets/510/c_510552-l_1-k_emotional-responses-to-music_juslin-vastfjall.pdf
- Juslin, P., Sloboda, J. (2011). *Handbook of music and emotion: theory, research, applications*. London: Oxford Press.
- Larrosa, J. (2006). Sobre la experiencia. *Aloma, Revista de Psicología*. 19 (87-112). Recuperado de <http://files.practicadesubjetivacion.webnode.es/200000018-9863d9a585>
- Langer, S. (1957). *Los problemas del arte. Diez conferencias filosóficas*. Buenos Aires: Ediciones infinito.
- Lundqvist, L., Carlsson, F., Hilmersson, P. y Juslin, P. (2013). Emotional responses to music: experience, expression, and physiology. *Psychology of Music*. 37 (1). 61-90. Recuperado de <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0305735607086048>
- Mayer, J.D., y Salovey, P. (1997). What is Emotional Intelligence? In P. Salovey y D.J. Sluyter (Eds.) *Emotional Development and Emotional Intelligence*. New York, NY. US: Basic Books. Recuperado de http://ei.yale.edu/wp-content/uploads/2014/02/pub219_Mayer_Salovey_1997.pdf
- SEP (2017). *Modelo educativo para la educación obligatoria*. Ciudad de México: SEP. Recuperado de https://docs.google.com/gview?url=http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/207252/Modelo_Educativo_OK.pdf