

NECESIDADES DE FORMACIÓN MUSICAL EN DOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR: UN ESTUDIO EXPLORATORIO

Patricia Elizabeth Altieri Ramírez
Benemérito Instituto Normal del Estado
patriciaaltieri85@gmail.com

Área temática: Procesos de formación

Línea temática: Procesos formativos de alumnos, profesores, académicos, supervisores, directivos (niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores)

Tipo de ponencia: Reporte parcial de investigación

Resumen

La música ha estado presente en los programas de las Escuelas Normales desde su constitución, sin embargo, las y los docentes que atienden a la población infantil de 0 a 6 años requieren ampliar sus conocimientos en torno a la música para diseñar estrategias musicales adecuadas a las características de la población con la que trabajan y pertinentes a los objetivos de aprendizaje, desde un enfoque inclusivo e integral. Se analizaron relatos, reflexiones y preguntas que manifestaron 14 docentes de educación inicial y preescolar durante un curso de musicoterapia educativa impartido en modalidad virtual. Se consideraron conceptos teóricos y metodológicos de la psicología de la música y la musicoterapia educativa para analizar los datos recuperados. A través de los primeros resultados, se identifica la necesidad de conocer formas de vinculación con la comunidad a través de la música, metodologías para el análisis musical y estrategias para la atención de niñas y niños con necesidades especiales. Además, se reconoce el impacto que tienen los propios gustos y preferencias musicales del docente en la música que escoge para su trabajo. Los hallazgos podrían aportar a la formación inicial y continua del docente en el área musical, y contribuir al diseño de propuestas pedagógicas basadas en la música desde un enfoque integral, inclusivo y equitativo como lo marca el modelo educativo de la Nueva Escuela Mexicana.

Palabras clave: educación musical, formación docente, psicología de la música, musicoterapia educativa, primera infancia

Introducción

Desde la constitución de las Escuelas Normales en México hasta la actualidad, la educación artística y musical han formado parte de los planes y programas educativos. Sin embargo, cada reforma que se implementa a los planes y programas evidencia la manera como se comprende a las artes y a la música dentro de la educación.

Cabe mencionar que, en los planes y programas vigentes de educación inicial (2013, 2022) y preescolar (2018 y 2022) se incluye un curso específico de música, mientras que, en otros programas educativos, la música forma parte del curso de educación artística junto con otras manifestaciones como el teatro, la danza y la literatura. Es probable que se parta del pensamiento que la música es un recurso o herramienta pedagógica de mayor impacto en el aprendizaje y desarrollo de las niñas y los niños de la primera infancia que en los educandos de niveles escolares superiores, por lo que se le destina mayor espacio curricular en la primera infancia.

Las y los docentes de educación inicial y preescolar implementan frecuentemente cantos con diferentes objetivos, principalmente para acompañar rutinas, motivar a los infantes al aprendizaje y como una estrategia para el control y manejo del grupo, principalmente. Sin embargo, solo pocas instituciones educativas en México cuentan con un especialista en el área musical y es el propio docente, quien diseña e implementa estrategias basadas en el arte y la música para el desarrollo de capacidades y aprendizajes específicos y es quien decide qué música, en qué momento, y de qué manera introducirla con los infantes.

Se han realizado investigaciones acerca de la música y su impacto en el desarrollo y aprendizaje de niñas y niños de la primera infancia en diferentes contextos y que se han abordado desde diferentes disciplinas como: la neurociencia (Ortega, et.al, 2019), la psicología (Lacárcel, 2003; Juslin y Sloboda, 2010), la educación musical (Hemsey de Gainza, 2000; Díaz, 2004; Akoschky, 2014; Benítez, Díaz-Abraham y Justel, 2017; Velecela-Espinoza, 2020), entre otras,

A pesar de que se conocen los beneficios que aporta la música al desarrollo de las personas, las actividades musicales que se implementan con las niñas y los niños durante los primeros seis años de su vida frecuentemente persiguen fines recreativos que no llegan a la profundidad para configurar experiencias de aprendizaje. Este hecho puede deberse a la escasa formación que tienen las docentes en el área musical (González-Moreno, 2021).

A través de este estudio se buscó identificar las necesidades de formación musical de las y los docentes de educación inicial y preescolar, a partir de la reflexión de sus actividades pedagógicas en las que incorporan la música como un recurso pedagógico. Se busca sentar contribuciones a fortalecer la formación docente inicial y continua en el ámbito musical, y que impacte en la mejora de su práctica, desde un enfoque humanista, integral, equitativo e inclusivo, como lo plantea el modelo de la Nueva Escuela Mexicana.

Se parte del supuesto que la formación docente se puede fortalecer si se incorporan bases teóricas y metodológicas de la psicología de la música y la musicoterapia, debido a que ya

existen múltiples estudios que aportan conocimientos acerca de los procesos mentales y los mecanismos psicológicos que se activan en las personas para responder emocional y cognitivamente ante la música y configurar experiencias (Juslin y Vastfjäll, 2008; Gabrielsson, 2011; Juslin, 2013). Así mismo, se cuenta con una amplia producción académica en el uso terapéutico de la música para niñas y niños con necesidades educativas especiales (Sabbatella, 2004; Del Barrio, et.al, 2019; Fragkouli, 2013). No obstante, estas investigaciones proceden en su mayoría de países con un alto nivel de desarrollo económico, por lo que se requiere realizar investigaciones desde las características de los contextos locales.

A través de este estudio, de tipo exploratorio se busca responder en una primera etapa de análisis las siguientes preguntas; ¿Qué necesidades de formación musical se pueden identificar en docentes de educación inicial y preescolar a partir de la reflexión de su práctica?, ¿Qué contenidos curriculares y estrategias pedagógicas musicales se pueden sugerir con base en los aportes teóricos-metodológicos de la psicología de la música y la musicoterapia educativa para atender las necesidades de las niñas y los niños de la primera infancia, según contexto y características individuales y grupales? ¿Hacia dónde dirigir la formación musical docente en Educación Inicial y Preescolar para que los futuros maestros y aquellos que ya están en servicio sean capaces de diseñar e implementar estrategias musicales contextualizadas y lograr los objetivos educativos desde un enfoque humanista, integral e inclusivo?

Desarrollo

Los referentes teóricos que orientan esta investigación provienen de la psicología de la música y la musicoterapia aplicada al campo educativo. De acuerdo con Lacárcel (2003), la psicología de la música es una de las especialidades de la psicología que se interesa por comprender los comportamientos y preferencias musicales

Otros autores, (Juslin y Vastfjäll, 2008, Juslin, 2013) han diferenciados mecanismos psicológicos que subyacen a las respuestas emocionales cuando las personas entran en contacto con la música. Estos mecanismos se refieren a los reflejos del tronco encefálico, que son procesos fisiológicos que están latentes en las personas y que influyen en sus respuestas emocionales; el arrastre rítmico, que permite la sincronización entre el ritmo de una pieza musical y el ritmo interno corporal del oyente; las asociaciones y memorias episódicas, se refieren al poder de la música para evocar recuerdos y emociones en las personas; contagio emocional, mecanismos que se activan para que el oyente siente las emociones que percibe en la música y, la valoración estética, basada en la capacidad que tiene el oyente para apreciar la música como arte.

Una experiencia musical puede configurarse cuando una persona canta, toca un instrumento, escucha una canción o la compone. Sin embargo, no solo es la música que, por sus estructuras rítmicas, melódicas y armónicas impacta en la persona o en un grupo, sino que intervienen

otros elementos de tipo personal y contextual para que esa música se vuelva significativa (Altieri, 2022).

Entre los elementos de tipo personal se engloban los gustos musicales, los antecedentes de educación musical, rasgos de personalidad, temperamento, entre otros y, los de tipo contextual se refieren a las características del entorno en el que se escucha o vive la música, como el escenario, la presencia de personas significativas o la asociación con eventos especiales para el sujeto de la experiencia (Gabrielsson, 2011).

Existen diferentes formas de concebir la música en el campo educativo. Para Touriñán y Longueira (2010), “la música sirve a cada educando para usar y construir experiencia valiosa para su propia vida y formación” (p. 157) y de esta manera, mantener el carácter integral, personal y patrimonial propio de la educación.

Con respecto al campo de la musicoterapia, existe una amplia producción académica dentro de la educación especial, que evidencian los beneficios de la música en los procesos de rehabilitación y estimulación de las diferentes áreas de desarrollo en niñas y niños con algún tipo de discapacidad física o mental (Sabbatella, 2004; Del Barrio, et.al, 2019; Fragkouli, 2013). Estas bases teóricas- metodológicas podrían apoyar al docente a construir estrategias pedagógicas desde un enfoque inclusivo.

A pesar de que se conocen los beneficios que aporta la música al desarrollo de las personas, las actividades musicales que se implementan en las instituciones educativas con las niñas y los niños durante los primeros años de su vida frecuentemente persiguen fines recreativos que no llegan a la profundidad para configurar experiencias de aprendizaje. Este hecho puede deberse a la escasa formación que tienen las docentes en el área musical (González-Moreno, 2021).

En este estudio de carácter exploratorio se analizaron relatos de docentes sobre momentos musicales significativos, los cuales fueron compartidos durante un curso de musicoterapia educativa de formación continua orientado en la primera infancia, el cual comprendió tres sesiones virtuales impartidas de manera sincrónica, con una duración de tres horas cada una y 11 horas de trabajo autónomo. Se buscaron momentos de reflexión para identificar situaciones didácticas significativas en las que se pudiera evidenciar la influencia de la música en las respuestas de los educandos.

De esta manera, se recuperaron relatos, reflexiones y preguntas de 14 docentes que laboran en instituciones públicas y privadas de educación inicial y preescolar. Todas las docentes son egresadas de la licenciatura en educación inicial de una Escuela Normal Pública, ubicada en un contexto urbano. Se presenta la distribución según tipo de institución en la que laboran: centros de atención infantil (CAI) públicos con modalidad escolarizada (3), comunidad de alta marginación con el modelo educativo CONAFE (1), en CAI privados (4); acompañamiento educativo particular (1), en jardines de niños públicos (2) y en privados (3).

Se solicitó la autorización de las participantes para grabar las sesiones y analizar sus trabajos producidos durante el curso, con fines de investigación, como participaciones en foros de discusión, bitácoras, reflexiones sobre textos, referentes al uso pedagógico y terapéutico de la música para el desarrollo integral infantil. En este estudio, se presentan los resultados del análisis que se realizó de los relatos de momentos musicales significativos, preguntas que surgieron y reflexiones que construyeron las docentes durante las sesiones sincrónicas virtuales.

Los resultados de esta investigación, en esta primera fase de análisis, permiten afirmar que las docentes conocen los beneficios y el potencial de la música para el desarrollo integral de los infantes. Para ellas, la música es una herramienta, recurso o técnica que contribuye a la expresión y manejo de emociones, al desarrollo del lenguaje, de la atención, de la motricidad y favorece la socialización. Sin embargo, expresan su necesidad de ampliar sus conocimientos sobre técnicas y procedimientos de análisis musical para seleccionar canciones o piezas musicales de calidad y con contenido educativo, que sean adecuadas a la edad de los infantes, a su nivel de desarrollo en cada una de las áreas, que responda a sus gustos musicales y a las características del contexto. Así mismo, buscan ampliar su propio repertorio musical, que les permita transitar de la música comercial a la educativa.

“yo siento que, como agente educativa, yo me envicio con algunas canciones, como que necesito como encontrar canciones que no siempre sean para activar, sino que sea como más profundas” (Mónica, jardín de niños privado)

“me gustaría guiarlos a que escuchen otro tipo de música para que puedan enfocar más su atención o desarrollar un poco más su imaginación o cosas así (Lorena, jardín de niños público)

Dentro de los momentos musicales significativos, cuatro docentes identificaron aquellos en los que la música tuvo un impacto en algún niño con necesidades especiales de aprendizaje. Las docentes refieren, que la música fue un elemento que abrió canales para la expresión emocional y la convivencia.

“Tengo un niño con autismo, con grado severo [...] apenas empezamos a poner una canción de mambo y notamos que le gusta mucho [...] y entonces cuando regresé a poner la misma canción estaba muy feliz, hasta sus compañeros lo notaron, dijeron Roberto está super feliz, y ahora hasta ellos mismos piden esa canción para que su compañero se sienta contento en la escuela” (Alicia, CAI público)

El caso de Roberto también permite identificar la construcción de relaciones empáticas que promueven la inclusión y la sana convivencia entre los compañeros.

“En la escuela en la que trabajo, tienen como materia música y tengo un chiquito que le detectaron [...] mmm no sé qué, porque los papás no nos comentaron bien, pero tiene un atraso en el lenguaje y lo llevaron a terapia, pero antes que hablar comenzó a cantar y lo que más le gusta es la clase de música” (Carla, CAI privado)

La maestra Carla pudo observar los efectos de la música en el desarrollo del lenguaje, por lo que se considera pertinente que las y los docentes conozcan los procesos neuronales y psicológicos que se activan al momento de cantar, que se distinguen de aquellos que se movilizan cuando la persona habla.

La vinculación con la comunidad por medio de la música fue otro tema que surgió a partir de la reflexión de dos docentes. La maestra Sofía trabaja en un CAI público y manifiesta la necesidad de abrirse a conocer otro tipo de música que la lleve a comprender la identidad cultural de sus niñas y niños. Por otra parte, la maestra Gloria necesita aprender a construir estrategias basadas en la música para lograr la cooperación de las madres, debido a que trabaja en una comunidad con el modelo de educación inicial no escolarizado CONAFE.

“Siento la necesidad de abrirme, de conocer más sobre el entorno. Estoy trabajando fuera del Estado, me enfrento a otro tipo de música, otro tipo de ritmo, hasta en la forma de arrullar [...] me ha orillado a ampliar un poco más [...] también la música, ampliar y visualizar qué es lo que realmente escuchan” (Sofía, CAI público)

“Me encuentro ahora impartiendo clases de educación inicial en CONAFE, en una comunidad, y tengo la necesidad de saber cómo trabajar la música junto con las mamás porque son las mamás las que me apoyan todo el tiempo” (Gloria, CONAFE)

Las docentes reconocieron que la familia ejerce una gran influencia en el desarrollo de los gustos musicales de los infantes, lo cual se ve reflejado en las canciones que los infantes les piden. Sin embargo, la música que escuchan en casa, en ocasiones no es la más adecuada a la edad de las niñas y los niños, así lo manifiestan las maestras, por lo que, no es un recurso que contribuya a su desarrollo. Este hecho las llevó a reflexionar sobre la necesidad de crear junto con las madres y los padres una lista de canciones, tomando en cuenta ciertos criterios que atiendan tanto los intereses personales de infantes y los elementos musicales, para seleccionar aquellos cantos que estimulen su desarrollo y aprendizaje. Por otra parte, se reconoce un aspecto personal de la docente que se ve plasmado en el tipo de música que escoge para el trabajo que realiza con sus niñas y niños.

“yo les ponía música de saxofón, porque a mí me gusta mucho la música instrumental de saxofón y es lo que más me relaja”(Marcela, jardín de niños público)

Los elementos de tipo musical, como son las formas melódicas, armónicas y rítmicas de una pieza musical pueden llegar a transformar las dinámicas grupales y los niveles de energía para pasar de la sobre estimulación a la relajación si se prepara un ambiente facilitador de la experiencia, por lo que se considera conveniente formar al docente en el análisis de estos elementos en relación con las características del entorno sonoro en el que se vive la música.

por ejemplo, ahorita decía de la música de meditación ¿no?, ese tipo de música que se utiliza generalmente para yoga, para terapias incluso psicológicas [...]me gustó mucho meter ese tipo de música en la narración de un cuento como parte de una pausa activa que tenía con mi grupo. Mi grupo estaba muy descontrolado, tenía

mucha energía y la verdad sí llegué como que a bloquearme, dije qué voy a hacer, no me hacen caso, entonces dije, ¡ya!, vamos a respirar, inhalen, exhalen, los puse de pie, primero hicimos un poquito de estiramiento y después los senté y les dije van a cerrar sus ojos y yo les empecé a narrar una historia, un pequeño cuento y les puse este tipo de música y al final les hice preguntas a los niños y todos se basaba así como en los sonidos que habían escuchado[...]solo se basaban en los sonidos más que en la historia, en todo lo que escuchaban por parte de la música y después de unos minutos les dije abran sus ojos, despacio, siéntense bien, vamos a platicar (Marcela, jardín de niños público)

Conclusiones

A partir de los primeros hallazgos encontrados en este estudio, se pueden identificar a partir de un primer análisis, algunas necesidades de formación musical en docentes de educación inicial y preescolar. Las docentes manifestaron su necesidad de conocer estrategias para diseñar actividades pedagógicas basadas en la música que estimulen el desarrollo integral de los infantes y faciliten experiencias de aprendizaje.

Se hizo referencia a diferentes contextos y entornos sonoros en los que están inmersos los educandos, por lo que las docentes requieren conocer formas de vinculación con la comunidad, especialmente con las madres a través de la música, y de esta manera lograr una mayor colaboración de la familia para trabajar de manera conjunta con ella.

Se buscó como primer paso, identificar los aportes teóricos - metodológicos de la psicología de la música y la musicoterapia educativa para comprender por qué las niñas y niños reaccionan de determinada manera ante la música. Los momentos musicales significativos que narraron las docentes fueron fuente de información para tener un primer acercamiento a la comprensión de las dinámicas que se generan entre los elementos musicales, personales y contextuales que participan en la configuración de experiencias de aprendizaje.

Con base en el análisis de sus relatos, la música fue un elemento que facilitó la comunicación con los infantes con alguna necesidad educativa especial, por lo que los aportes de la musicoterapia educativa podrían ser integrados a la formación docente y de este modo, contribuir al logro de los objetivos de inclusión y atención a la diversidad que plantea la Nueva Escuela Mexicana.

Además, estos primeros hallazgos pueden significar un punto de partida para nuevos planteamientos, enfocados a la atención de una población específica, enmarcada en un contexto sociocultural y de esta manera, se podrían distinguir las propuestas pedagógicas musicales según contexto y necesidades educativas.

Todas las docentes que participaron en este estudio son egresadas de la licenciatura en educación inicial, sin embargo, algunas de ellas atienden a infantes de nivel preescolar, por lo que se decidió abrir el rango de edades comprendidas en la primera infancia (0 a 6 años).

No obstante, se sugiere realizar investigaciones enfocadas en un solo nivel educativo, debido a que existen diferencias con respecto a los modelos educativos que orientan las acciones pedagógicas en cada nivel y tipo de población. Por otra parte, las dinámicas institucionales de los CAI son muy diferentes de las que se viven en los jardines infantiles.

Por último, los cursos de música que forman parte del currículo de los programas de educación inicial y preescolar podrían enriquecerse si se incorporan elementos de la psicología de la música y la musicoterapia educativa. Se podría pensar en un enfoque más integrador del concepto de educación musical en la formación docente, porque los objetivos van más allá del desarrollo de habilidades expresivas y de apreciación musical, se podría partir desde concebir al docente como una persona con una identidad sonora propia, la cual le permite comunicarse y relacionarse de una manera particular con la música, por lo que el conocimiento que tenga de sí mismo será necesario para construir canales de comunicación a través de la música con sus educandos, quienes están inmersos en un contexto, igualmente sonoro.

Referencias

- Akoschky, J. (2014). El lenguaje musical en la primera infancia. En P. Sarlé, E. Ivaldi, L. Hernández. (Eds), *Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias. Metas Educativas 2021* (pp.87-101). Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
- Altieri, P. (2022). Experiencia musical en la formación socioemocional de futuros docentes. [Tesis doctoral. Universidad Iberoamericana Puebla]. <https://repositorio.iberopuebla.mx/handle/20.500.11777/5470?locale-attribute=en>
- Benitez, M., Díaz-Abraham y Justel, N. (2017). Beneficios del entrenamiento musical en el desarrollo infantil: una revisión sistemática. *Revista Internacional de Educación Musical*, 5, 61-69. <https://www.revistaeducacionmusical.org/index.php/rem1/article/view/100>
- Del Barrio, L., Sababattella, P. y Mercadal, M. (2019). Musicoterapia en Educación: un proyecto de innovación orientado a la inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales. *Revista Música Hodie*, 19. <https://doi.org/10.5216/mh.v19.51723>
- Díaz, M. (2004). La educación musical en la etapa de 0 a 6 años. *Revista Electrónica de LEEME*, 14. <https://cefd.uv.es/index.php/LEEME/article/view/9750>
- Fragkouli, A. (2013). Music Therapy & Special Music Education. *Approaches. An Interdisciplinary Journal of Music Therapy*, 5 (2), 152-165. https://approaches.gr/wp-content/uploads/2015/08/10-Approaches_522013_Fragkouli_Article_ENG.pdf
- Gabrielsson, A. (2011). *Strong experience with music: music is more than just music*. Oxford University Press

- González-Moreno, P. (2021). La música en la Nueva Escuela Mexicana: ¿Avance de la educación musical en México? En L. Estrada., L.Gutiérrez y F. Sastré (Eds.), *La educación musical en el nivel básico en México. Retos y propuestas actuales* (pp. 139-157). UNAM
- Hemsey de Gainza V. (2000). Problemática actual y perspectivas de la Educación Musical para el siglo XXI. Primer seminario y taller de educación musical. Pontificia Universidad Católica del Perú. Centros de estudios, investigación y difusión de la música de Latinoamérica. <http://www.violetadegainza.com.ar/2000/01/problematica-actual-y-perspectivas-de-la-educacion-musical-para-el-siglo-xxi/>
- Juslin, P. (2013). From everyday emotions to aesthetic emotions: Towards a unified theory of musical emotions. *Psychics of Life Reviews*, 10, 235-266. Recuperado de <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1571064513000638?via%3Dihub>
- Juslin, P. y Sloboda, J. (2010). *The Handbook of Music and Emotion: theory and research*. Oxford University Press
- Juslin, P. y Västfjäll, D. (2008). Emotional responses to music: The need to consider underlying mechanisms. *Behavioral and Brain Sciences*, 31 (5), 559-575. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18826699/>
- Lacárcel, M. (2003). Psicología de la música y emoción musical. *Educatio Siglo XXI*, 20-21, 213-226. <https://revistas.um.es/educatio/article/view/138>
- Ortega, X., Martos, O., Argoty, S. y Báez, H. (2019). Efectos de la música en el cerebro en la etapa infantil: revisión desde las neurociencias. *Revista Investigium IRE. Ciencias Sociales y Humanas*, X (2), 65-77. <http://dx.doi.org/10.15658/INVESTIGIUMIRE.191002.05>
- Sabbatella, P. (2004). Intervención musical en el alumnado con necesidades educativas especiales: delimitaciones conceptuales desde la pedagogía musical y la musicoterapia. *Revista Electrónica de Formación de Profesorado en Comunicación Lingüística y Literaria*, 20, 123- 140. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2299160>
- Touriñán, J.M, y Longueira, S. (2010). La música como ámbito de educación. Educación “por” la música y la educación “para” la música. *Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria*, 22 (2), 151-181. <https://doi.org/10.14201/8300>
- Veleceta-Espinoza, A. (2020). La educación musical en la formación integral de los niños. *Revista de investigación y Pedagogía del Arte*, 7. <https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/revpos/article/view/3018>