

Conozca los métodos activos de educación musical y cómo aplicarlos en las distintas etapas educativas

El principal objetivo de este libro es ofrecer recursos didácticos docentes prácticos de los métodos más representativos de la pedagogía musical activa: Dalcroze, Kodály, Orff, Willemis y Martenot.

La finalidad de esta propuesta es doble: por un lado valorar su contribución a la enseñanza de la música en la actualidad y, por otro, hacerla operativa mediante una serie de ejemplos aplicados a las distintas etapas educativas y hacerla llegar a todos aquellos que ejercen el magisterio musical o se encaminan a ello.

- ¿Cómo es una sesión Dalcroze?
- Experiencias educativas con el método Kodály.
- Educación instrumental en el método Orff.
- ¿Ofrece alguna ventaja uno respecto a otro?
- ¿Cómo implementar el método Willemis?
- ¿En qué se diferencian los distintos métodos?

«El docente de música, además de maestro y músico en un artesano, un artesano que necesita experiencia para modelar su práctica sonora siempre emocionante, adaptándola a cada nuevo proyecto.»

Eugénia Ariás
Doctora en Educación Musical

Ma Non Troppo / Taller de música presenta una colección extraordinaria de títulos amenos, divulgativos y muy prácticos, escritos por especialistas, que ejercerán una notable influencia por sus singulares características.

www.rebookediciones.com

Didáctica de la música

Verónica Asensio Arjona

Didáctica de la música

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS MÉTODOS

DALCROZE, KODÁLY, ORFF, WILLEMS Y MARTENOT

reales aplicando cada uno de estos métodos, a modo de ejemplo. A continuación, se recoge un resumen comparativo de los distintos métodos de la pedagogía musical activa acabados de describir. Y se destinan los dos puntos siguientes a la clasificación de canciones y audiciones por nivel educativo, con el fin de proporcionar recursos para aplicar los distintos métodos de la pedagogía activa de la música. Finalmente, el último capítulo aporta una descripción detallada de los principios teóricos de la educación competencial, enfoque que marca el marco normativo de la educación obligatoria y la creación de la música en este.

Este libro está dirigido a maestros, profesionales de la enseñanza musical, y a cualquier lector interesado en la didáctica de la música, en la pedagogía musical activa y en la educación.

4

LOS BENEFICIOS DE LA EDUCACIÓN MUSICAL EN EL DESARROLLO DEL NIÑO

En las últimas décadas se han producido muchos avances en el estudio de la influencia de la música en el desarrollo del niño. Se ha investigado el impacto de esta en diferentes aspectos: el emocional, el cognitivo, el lingüístico y el social, entre otros. Cuando los estudios de la neurociencia comparan el cerebro del adulto músico con el del adulto no músico, encuentran diferencias estructurales en aquellas regiones del cerebro que están estrechamente relacionadas con las habilidades aprendidas durante el entrenamiento musical instrumental (como los movimientos motores finos independientes en ambas manos y la discriminación auditiva). Los resultados de las investigaciones al respecto parecen indicar que no se encuentran diferencias cognitivas, musicales, motoras o estructurales preexistentes entre los grupos instrumentales y de control en el punto de partida de la educación musical (sujetos de entre 5 y 7 años). Por tanto, las características cerebrales que se observan en los músicos adultos parecen deberse a la práctica musical y sus efectos en el desarrollo cerebral.

Por otro lado, contamos con una proliferación de estudios que identifican las bondades de la música al favorecer un desarrollo lin-

gústico mayor. La alfabetización musical sigue un proceso evolutivo psicológico paralelo al que se sigue en el aprendizaje de una lengua primera en el medio familiar e influye en el desarrollo de las capacidades sensoriales, habilidades motoras y competencias cognitivas.

Música y lenguaje son dos disciplinas interrelacionadas. Existen numerosos especialistas e investigaciones que analizan la relación entre ambas disciplinas y qué efectos puede tener su unión en el desarrollo de la educación de una persona. Los posicionamientos más comunes frente a esta cuestión son dos, los que abogan por la concepción de la música como un lenguaje y por tanto, incluida en el hiperónimo de lenguaje, y los que sobrepasan ese punto en común y realizan que existe una conexión más profunda y compleja entre música y lenguaje.

Willens (2002) es uno de los principales especialistas simpatizantes de la primera postura. Analiza y establece los puntos en común entre el aprendizaje de la lengua y el aprendizaje musical. Para

Los bebés escuchan por su contenido emocional, pero también por los patrones rítmicos y fónicos.

este autor, la educación musical debe seguir las mismas leyes psicológicas que las de la educación del lenguaje, que son: actividad sensorial, memoria, actividad afectiva, actividad mental, actividad inventiva y actividad creadora. Este pedagogo afirma que es imprescindible que el/la docente de música conozca las principales bases psicológicas de la educación musical, y que el sonido posee cuatro propiedades fundamentales: duración, intensidad, altura y timbre. El ritmo, a su vez, debe relacionarse con las funciones fisiológicas del ser humano: motricidad, dinamismo, movimientos naturales como la marcha y la respiración.

Por otro lado, los especialistas que se postulan en la segunda postura, es decir, la que sobrepasa concebir la música como un lenguaje, abogan por una conexión más profunda y compleja entre música y lenguaje. Para ellos, la música va antes que el lenguaje porque cuando el ser humano empieza a hablar atiende primero a los elementos musicales de la sonoridad del lenguaje que a su significado. La música permite adquirir las convenciones musicales de la cultura propia y aprender la lengua primera. Los bebés, durante su primer año de vida, escuchan el lenguaje como una muestra intencional y vocal. Escuchan por su contenido emocional, pero también por los patrones rítmicos y fónicos.

La conexión entre lengua y música también aborda la cuestión de la relación entre lenguas y culturas. Por ejemplo, los resultados de los estudios hechos al respecto muestran que el habla en inglés muestra un mayor intervalo de variabilidad que el habla francesa, a pesar de que el tono medio del intervalo es casi idéntico en ambas lenguas. Y lo mismo ocurre en la música de ambas culturas. Por otro lado, los ritmos y melodías del habla y de la música instrumental puede ser comparada cuantitativamente usando herramientas de la fonética moderna. La unión de la música y lenguaje permite afrontar mayor número de contextos culturales de interacción, además de poder descubrir otras tradiciones y culturas.

La música desarrolla la comunicación y las relaciones sociales.

Hay un creciente consenso acerca de los beneficios de la utilización de la educación musical para la enseñanza-aprendizaje de lenguas, dado que se considera una herramienta muy positiva por razones afectivas, cognitivas y lingüísticas, porque permite el desarrollo de la lectoescritura, de la memoria auditiva, la expresión emocional y cultural, la conciencia fonológica, el perfeccionamiento del lenguaje, así como una mejora en comprensión y expresión, aporta motivación y fomenta el trabajo cooperativo. Música y lenguaje tienen una estrecha relación y vincularlas, de acuerdo con los estudios al respecto, parece aportar grandes resultados en el desarrollo lingüístico de los estudiantes.

5

LA PEDAGOGÍA MUSICAL ACTIVA

La pedagogía musical activa es un movimiento educativo actual que se origina a finales del siglo *XX*. Generalmente parece aceptada la subdivisión en dos grupos: el de los métodos de la década de 1940-1950 y el de la década de 1950-1960. Dentro del primer grupo se encuentran los métodos de Jaques-Dalcroze, Willeris y Martenot. Estos tienen en común que consideran la educación musical desde el punto de vista del sujeto e introducen el movimiento y la actividad en el aula. El segundo grupo incluye el método Orff, Kodály y Suzuki. Estos últimos comparten que son métodos instrumentales. Ambos grupos comparten una misma mirada y concepción de la educación musical: ha de estar destinada a la práctica activa de la música y a la creación musical compartida. La creación musical y la improvisación son los objetivos de todos los métodos de la pedagogía activa, aunque cada una de estas pedagogías resaltará un elemento principal distinto en la educación musical.

La pedagogía musical activa incluye a Dalcroze en Ginebra, Kodály en Hungría, Orff en Alemania, Willeris en Suiza, Martenot en Francia, entre otros.

Precursores de la pedagogía musical activa

Ocho son los principales precursores de la pedagogía musical activa. El primero, Comenio (1592-1671), es el principal representante del Realismo pedagógico. Sus indicaciones didácticas empiezan por la audición, por reconocer los sonidos y así pasar a recordarlos y finalizar con la reflexión sobre ellos. Su obra y directrices fueron de gran relevancia para el desarrollo de los distintos métodos más representativos de esta pedagogía musical.

El segundo precursor es Rousseau (1712-1778). Fue a la vez escritor, pedagogo, filósofo, músico, botánico y naturalista. Como músico inventó nuevas formas de notación musical e hizo una gran aportación a la enseñanza de la música. Para Rousseau, es imprescindible iniciar la enseñanza musical por la educación del oído, sensible al ritmo y a la armonía; y también por la ejercitación de la voz, a partir de melodías cantables y sencillas. Propone dejar la lectura musical para después de haber desarrollado estos dos aspectos.

En tercer lugar, Pestalozzi (1746-1827), quien contribuye a crear la importancia de la música en la educación. Recalcó los beneficios de la música en el desarrollo emocional de las personas y propuso unos pasos a seguir en la didáctica musical: iniciar con la percepción, para luego seguir con la representación del lenguaje.

El cuarto precursor es Frobel (1782-1852), reconocido por ser el creador del *kindergarten* alemán. Como Rousseau y Pestalozzi, este también apuesta por cultivar los sentidos en primer lugar y desde una edad muy temprana. Por ello indica que se requiere trabajar, desde un inicio, el discernir los diferentes sonidos de los animales, de la naturaleza, etc. Además, Frobel destaca también la importancia del juego como herramienta educativa. Creó además los materiales de formas geométricas con los que los estudiantes pueden jugar y aprender de forma lúdica.

Materiales didácticos Frobel.

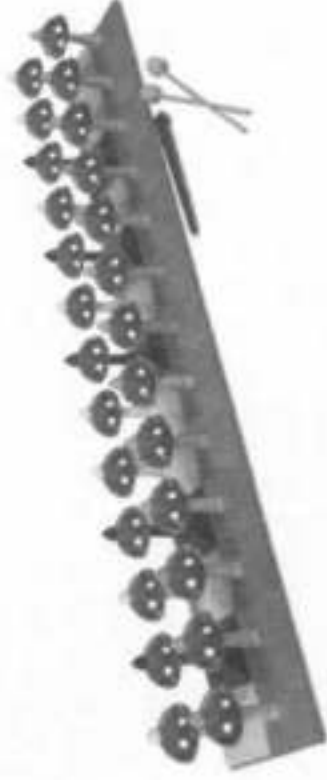
El quinto precursor es Montessori (1781-1849). En su obra *Manual para los Maestros de Escuelas de Párvulos* expresa los principios de su pedagogía y la importancia que otorga a la educación musical como parte de la formación de los estudiantes. Dentro de la descripción de las rutinas en el aula de párvulos, Montessori indica que los ejercicios rítmicos de marchar cantando y el canto de canciones son actividades diarias a realizar. Escribe un libro de canciones, *Canciones para las escuelas de párvulos*, donde incorpora canciones de temáticas diversas, como la amistad, la naturaleza, las estaciones del año, el abecedario...

La sexta precursora es Kergomard (1838-1925). Escribió varias obras relevantes donde la música siempre tenía un papel importante. Para ella, es preciso fomentar el gusto por el canto. Especificaba cómo introducir la música en las rutinas del día a día en el aula y aconsejaba hacer canto con ejercicios de gimnasia.

El séptimo precursor es Marie Pape-Carpentier (1815-1878), especialista en educación infantil. Creó el programa de enseñanza

musical en las clases preparatorias correspondientes a los seis años, donde fomentaba también la educación del oído como un primer paso en la educación musical. Destacan dos de sus obras: *Premières leçons à donner aux petits enfants, suivies de chansons et de jeux pour les récréations de l'enfance* (Hachette, 1849), y *Jeux gymnastiques avec chants, pour les enfants des salles d'asile*, (Hachette, 1868). Ambas obras contienen orientaciones metodológicas además de canciones y ejercicios. Este precursor incluso inventó el «polifono» o «audiculi», que se trataba de una caja para trabajar ejercicios de educación auditiva. Su interior contenía distintos objetos para que el niño, al frotarlos, identificara los sonidos de los objetos que los originaban.

La octava precursora es Maria Montessori (1870-1952), quien, además de su carrera en medicina, hace una gran aportación a la pedagogía musical. Siguió los pasos de Fape-Carpentier y desarrolló en profundidad la didáctica de la educación sensorial. Su propuesta se basa en tres tipos de ejercicios que corresponden al proceso psi-

cológico: presentación –reconocimiento– facultad de encontrar el sonido. La primera fase es la de imitación, que corresponde al ejercicio de presentación; la segunda es la de diferenciación e identificación a partir de la audición, que corresponde al reconocimiento; y finalmente, la tercera es la de enonación, que corresponde al ejercicio de encontrar el sonido. Para desarrollar estas fases Montessori inventó diferentes tipos de materiales como tubos y botecitos con piedrecitas, arena o serrín en su interior, y también creó ejercicios, como seguir una música tocada por piano con marchas y ejercicios rítmicos, o tocar timbres con maticillos cubiertos de fieltro para identificar los tonos y semitonos.

Las características de la pedagogía musical activa

La pedagogía activa de la música se caracteriza porque es vivencial y activa. Como características principales de esta, se resaltan:

- Apuesta por una educación universal para todos los niños/as, y no sólo para los que dispongan de una especial habilidad para la música.
- Considera que el lenguaje musical debería aprenderse de manera natural, es decir, de la misma forma que se aprende a hablar.
- Incide en un aprendizaje musical activo, que sirva para vivenciar la música y que nos permita asimilar de manera progresiva los conocimientos teóricos.
- La creación musical ocupa un papel importante como objetivo de todos los métodos de la pedagogía activa de la música. Alcanzar la creación y la improvisación es el principal objetivo.

MÉTODO DALCROZE

El método Dalcroze es uno de los métodos de didáctica de la música más eficaces para aplicar especialmente en la etapa de educación infantil y de educación primaria ya que gira en torno al ritmo expresivo, al desarrollo de la audición y de la interpretación de esta con el propio cuerpo, a la experimentación rítmica y el movimiento.

Este método es obra de Emile Jaques Dalcroze (1865-1950). Fue un músico vienés (compositor e intérprete) y profesor de solfeo que trabajó en el conservatorio en Ginebra. Aplicó este método demostrando su eficacia en diferentes regiones de Suiza y Europa.

El método

El método Dalcroze trabaja la percepción de la audición primero, para después desarrollar la expresión corporal. Es decir, se escucha cualquier canción o audición y el ritmo de esta se transforma e interpreta con gestos y movimientos.

Se recomienda iniciar el método Dalcroze en educación infantil y continuar empleándolo en los diferentes niveles educativos posteriores.

Las características básicas de este método son:

La rítmica:

El trabajo de la rítmica consiste en que los niños caminan libremente por la clase, cuando, sin advertirles nada a los estudiantes, comienza el piano a interpretar una marcha suave y lenta (se puede substituir la melodía de piano por una audición de música instrumental o vocal). Cuando empieza a sonar la música entonces los estudiantes adaptan poco a poco su marcha al compás de la música que suena. Así se va introduciendo los valores de las notas, es decir, las figuras rítmicas:

- Las negras para marchar y caminar.
- Las corcheas para correr.
- La corchea con puntillo y semicorchea para saltar.

El educador puede guiar el ejercicio marcando los cambios de ritmo o el tempo dando palmadas, por ejemplo. También puede jugar con las diferentes figuras rítmicas y con los diferentes tempos, más rápidos o lentos. Una misma pieza se puede interpretar con el piano a un tempo *lento*, es decir, despacio. También se puede interpretar a un tempo más rápido, como si se caminara, *tempo allegro*. O incluso muy rápido, *tempo presto*. También el maestro/a puede interpretar una parte de una pieza con un tempo e ir cambiando el tempo a medida que avanza la pieza, creando un efecto de *acelerando*, si el tempo cambia de más lento a más rápido, o creando el efecto de *ritardando*, si el tempo cambia al revés, de rápido a más lento.

Por tanto, a partir de estos ejercicios se trabaja el ritmo musical y también la velocidad y el carácter expresivo –*allegro*, *andante*, *acelerando*, *ritenuto*– y la dinámica –*forte*, *piano*, *crescendo*, *diminuendo*–, además de otros elementos.

Es importante resaltar que el trabajo de la expresión rítmica estimula reacciones corporales espontáneas.

La orientación espacial:

Este método incluye realizar ejercicios de lateralidad. Por ejemplo, al son de la música, se camina a ritmo de marcha. Se camina formando un círculo entre todos. La marcha ahora puede dirigirse hacia la derecha manteniendo la forma de círculo. Los estudiantes pueden añadir después el marcar el tempo con las manos dando palmadas. Cuando el/la maestro/a da dos palmadas, la dirección de la marcha cambia ahora hacia la izquierda. Con estos ejercicios se trabaja la orientación espacial y la coordinación del propio cuerpo. Los estudiantes marcan el tempo con los pies, que andan en marcha hacia una dirección, y con las manos, marcan el tempo dando palmadas.

El hacer sentir los matices de la música:

Los ejercicios de audición e interpretación de la audición permiten trabajar los matices musicales de la audición. Por ejemplo, el ejercicio de marcar el tempo con los pies mientras se camina, al son de la audición, imitando a diferentes animales según la dinámica de la música. Si la música se interpreta a tempo *piano* o *pianissimo*, los estudiantes caminan de puntillas, como si fueran hormiguitas. En cambio, cuando el sonido es más intenso, *forte* o *fortissimo*, caminan pisando muy fuerte como si fueran elefantes. De esta manera, se trabaja las diferentes dinámicas y la intensidad del sonido.

La interpretación del carácter de la obra musical con el cuerpo:

En el método Dalcroze se enseñan a apreciar los detalles expresivos de la música e interpretarlos con el movimiento corporal. Por ejemplo, dar saltos imitando la voz rítmica de la audición, o caminar arrastrando los pies a un lado y al otro cuando el sonido sea serpiente. Imitando a una serpiente.

El método Dalcroze se inicia siempre con ejercicios que potencian la concentración de los alumnos.

El silencio:

El método Dalcroze incluye el trabajo del silencio en los diferentes ejercicios. Se interpreta el silencio siempre que hay ausencia de sonido. Es importante prestar atención a este elemento en los diferentes ejercicios.

¿Cómo es una sesión Dalcroze?

En una sesión Dalcroze se recomienda seguir estos cuatro bloques en orden:

- 1º. **Ejercicio de audición:** comenzamos con este elemento por que en el inicio de la clase los niños/as están más receptivos y atentos. Son actividades de mayor concentración. Estos ejercicios incluyen prestar atención a la escucha.
- 2º. **Ejercicio rítmico de movimiento corporal:** implica una mayor actividad, fomentando la atención, la concentración y la

precisión en sus movimientos, que han de coordinar y adaptar al ritmo y tempo de la audición que suena.

- 3º. **Ejercicio de canto de canciones:** se incluye aquí todo lo trabajado en los dos ejercicios anteriores: melodía, ritmo y armonía. Las canciones han de estar organizadas por objetivos pedagógicos.
- 4º. **Ejercicios de movimiento libre e improvisación:** aquí se incluye el tipo de ejercicio que requiere más esfuerzo físico y menos concentración mental, sin dejar de prestar atención a la escucha musical. Se emplean audiciones de obras. A partir de movimientos naturales se desarrolla el sentido del tempo, del carácter, además de fomentar el conocimiento de grandes obras y compositores.

Ejemplos de ejercicios por categorías y etapas educativas

A continuación se presentan ejercicios recomendados para trabajar cada uno de los cuatro bloques descritos. Están organizados por nivel educativo y ordenados por nivel de complejidad, lo cual hace que los ejercicios propuestos para un nivel educativo inferior sean también aptos para los niveles siguientes.

A partir de una audición, como por ejemplo: «En un mercado persa» (Ketelbey) se pueden realizar los siguientes ejercicios (ver clasificación de audiciones en punto 12):

1º ciclo de Educación Infantil: 0-3 años

a. Audición:

- Los estudiantes se sientan en círculo. Cada estudiante tiene un pañuelo. Se inicia la audición. El alumnado mueve el pañuelo mientras suena la música. Es un ejercicio de audición y movimiento libre.

- El/la docente canta una canción y enseña los colores que van saliendo en la canción, los animales, etc..., utilizando carteles con imágenes. Es un ejercicio de audición e identificación.

b. Movimientos rítmicos:

- El/la docente/a canta una canción y el alumnado marca el tempo dando palmadas sobre sus rodillas.
- Se interpreta una canción en el piano y el alumnado, sentado en círculo, sube los brazos cuando el sonido es agudo y toca el suelo cuando el sonido es grave.

c. Canto de canciones:

- El alumnado, colocado en círculo, canta la canción trabajada y marca el tempo dando palmadas sobre sus rodillas.
- El alumnado canta una canción y cuando la letra dice palabras clave, realizan un gesto determinado. Consiste en reconocer un solo concepto y hacer un gesto que lo represente en cada canción. Por ejemplo, «hola» y hacer el gesto de saludar con la mano.

d. Improvisación:

- El/la docente pone una audición y el alumnado, sentado en círculo o en tren uno tras otro, expresa lo que les provoca la audición con sus manos y brazos.
- Se les da una pelota de goma a cada niño/a. Pueden mover la pelota individualmente en círculo mientras suena la audición.

2º ciclo de Educación infantil: 3-6 años

a. Audición:

- Se les da a cada estudiante una cartulina con un concepto representado gráficamente en cada una. La profesora canta una canción y cuando la letra dice un concepto clave el estudian-

te que tiene la cartulina con dicho concepto representado, ha de levantarla. Consiste en un ejercicio de audición y también de identificación y comprensión de conceptos.

- El alumnado pinta lo que le transmite una canción o audición en la pizarra. Es un ejercicio de audición e interpretación. Se trata de transmitir de forma plástica las emociones que suscita una canción o audición. Se emplean tizas. Y se realiza individualmente.

b. Movimientos rítmicos:

- El alumnado anda en fila siguiendo el tempo de la canción/audición que suena.
- El/la docente interpreta una canción con un instrumento (piano, flauta...) y el alumnado anda en fila siguiendo el tempo de esta. A medida que avanza la canción, el/la docente altera el tempo original de la canción, tocándola más rápido o más lento en diferentes partes. El alumnado ha de seguir el tempo en todo momento, adaptándose a esos cambios con su paso. El objetivo es experimentar las diferentes dinámicas en música. Para este nivel educativo se recomienda jugar con tres dinámicas: *lento*, *andante* y *allegro*.
- Los estudiantes se sientan en parejas en el suelo o en la silla. Mientras suena la audición un niño o una niña dibuja con el dedo formas que le provoca la audición, en la espalda del otro estudiante. Se ha de seguir el tempo de la audición mientras se dibuja. Se van cambiando los roles durante la audición. El/la docente puede marcar el cambio dando una palmada.

c. Canto de canciones:

- El alumnado canta una canción, siguiendo el canto del/la docente, mientras andan por la clase siguiendo el tempo con su paso.

- El alumnado canta una canción, siguiendo el canto del/la docente, mientras andan por la clase y marcan el ritmo de negra con los pies y el ritmo de dos corcheas con las manos dando palmadas.

d. Improvisación:

- Se dispone al alumnado de pie y en parejas, uno de cara al otro. Se les da una pelota de tamaño medio a cada pareja que deben tomar de forma suave, cada uno por su lado. Luego, se escucha una audición en la clase. Las parejas se desplazan por la clase al son de la música, con movimientos libres que les provoca la audición. Las parejas se desplazan unidas por la pelota y sin que esta se caiga. Al acabar la audición las parejas cesan su movimiento también.
- Se representa la historia que narra una canción con la ayuda de imágenes, de gestos y/o títeres de ropa. El/la docente narra la historia. Se le da una imagen o títere a 3 o 4 estudiantes que lo enseñan cuando aparecen en la historia.

Los alumnos siguen el tiempo (ento, andante, allegro, presto) adaptándose con sus pasos en cada momento.

Tríptico de Educación Primaria: 6-8 años

a. Audición:

- El alumnado anda en fila siguiendo el tempo de la canción con su paso y representando los conceptos que aparecen con gestos.
- El/la docente canta una canción y los estudiantes señalan las partes del cuerpo que expresa la canción con sus manos. Ejercicio de audición e identificación.

b. Movimientos rítmicos:

- Los estudiantes se colocan en círculo. La profesora canta una canción y los estudiantes andan siguiendo el tempo con sus pasos hacia un lado. Cuando la profesora da dos palmadas los estudiantes cambian el sentido del paso hacia el otro lado.
- El/la docente interpreta una canción con un instrumento en directo (piano, flauta...) y altera el tempo original en diferentes partes. El alumnado ha de seguir el tempo con sus pasos en todo momento, adaptándose. Se recomienda jugar con cuatro dinámicas: *lento, andante, allegro, presto*.

c. Canto de canciones:

- Los estudiantes cantan una canción acompañando la letra con gestos. Por ejemplo, si la canción dice «sol», los estudiantes dibujan con los dedos un sol, o representan los rayos del sol con los dedos; si dice «llovía», representan las gotas de la lluvia al caer con los dedos; si dice «contento», los estudiantes ponen sonrisa; si dice «abrazos», los estudiantes se abrazan ellos mismos.
- Se recomienda buscar un gesto para cada concepto con los estudiantes/as, que sea significativo para ellos y les ayude a recordar la letra de las canciones para trabajar así la memoria.

- Tener una clasificación de canciones que trabajen contenidos lingüísticos y musicales concretos del nivel educativo concreto. Se recomienda hacer una selección de canciones previa, organizadas por temas (partes del cuerpo, colores, estaciones del año, emociones, familia, alimentos, animales...).

d. Improvisación:

- La profesora pone una audición. La actividad consiste en expresar con el movimiento libre lo que le provoca a cada estudiante. El alumnado ha de seguir además las dinámicas de la música que suena. Al acabar el ejercicio, el alumnado explica qué les ha transmitido la audición.
- Se coloca al alumnado de pie y en parejas, uno de cara al otro. Se les da un globo a cada pareja. Ambos toman suave el globo por su lado. Luego se escucha una audición en la clase. Las parejas de estudiantes se desplazan juntos por la clase al son de la música, con movimientos libres que les provoca la audición. Las parejas van unidos por el globo y sin que este se caiga. Al acabar la audición las parejas cesan su movimiento también. Después se puede explicar qué les ha transmitido. Pueden hacer giros si quieren o liberar una de las dos manos.

2º ciclo de Educación Primaria: 8-10 años

a. Audición:

- El alumnado representa en un papel lo que le transmite una audición. Se recomienda utilizar rotuladores, ceras o pintura. El ejercicio de audición e interpretación puede ser individual, en parejas o en grupo.
- Se coloca al alumnado de pie. Se hace espacio en el aula para que puedan desplazarse libremente. Se escucha ahora una audición. La actividad consiste en seguir el tiempo y expre-

sar con movimiento libre las dinámicas de la audición. Es un ejercicio de audición y movimiento libre.

b. Movimientos rítmicos:

- El/la docente interpreta una canción en el piano y modifica la octava original a más aguda o más grave en diferentes momentos. Cuando una parte es tocada en la octava más aguda, el alumnado camina siguiendo el tempo de puntillas. Cuando un fragmento de la canción es interpretada en la octava más grave de la original, el alumnado camina siguiendo el tempo agachados. Cuanto más grave es la octava, más agachados han de dar los pasos.
- Juego de los estatuas. Se pone la audición y el alumnado ha de desplazarse por la sala siguiendo el tempo con movimiento libre. El/la docente interrumpe la audición en distintos momentos. Cuando la música cesa y se escucha silencio el alumnado ha de quedarse quieto rápidamente, como si fueran estatuas. El que no reconoce el silencio y sigue moviéndose cuando la música ha dejado de sonar, queda eliminado.

c. Canto de canciones:

- El alumnado anda en fila cantando la canción que escuchan. Sigue el tempo de la canción con el paso. Interpreta diferentes figuras rítmicas con sus manos: marcan la negra con su paso; la blanca dando una palmada y haciendo un círculo hacia fuera con sus brazos; dos corcheas dando dos palmadas.
- El alumnado se coloca sentado en una silla. Cantan una canción y acompañan el canto con percusión corporal (se puede emplear un musicograma): negra con palmada; la blanca dando una sola y haciendo un círculo hacia fuera con sus brazos; dos corcheas dando una palmada en cada rodilla.

d. Improvisación:

- Se coloca al alumnado de pie y en parejas, uno de cara al otro. Se les da un globo a cada pareja que deben tomar de forma suave. A continuación se escucha una audición en la clase. Las parejas de estudiantes se desplazan por la clase al son de la música, con los movimientos libres que les provoca la audición. Las parejas siempre se desplazan juntos, unidos por el globo y sin que este se caiga. Al acabar la audición las parejas cesan su movimiento también. Después se puede explicar qué les ha transmitido la audición.
- Se escucha una vez una audición. Cuando esta finaliza se da un tiempo para imaginar una historia. Se disponen al alumnado en grupos de cuatro. Cada estudiante explica sus ideas e inventan una historia. Después, cada grupo representa la historia inventada con gestos y sin hablar delante de la clase, acompañados de la audición. El resto de compañeros tiene que interpretar el sentido de la historia que han creado. Se recomienda dar bastantes ejemplos y ayudar a cada grupo para representar esas ideas con gestos.

3r ciclo de Educación Primaria: 10-12 años

a. Audición:

- El alumnado se sienta en círculo y escucha con los ojos cerrados una audición. Al acabar, cada estudiante explica a la clase qué se ha imaginado. Consiste en un ejercicio de audición e interpretación.
- El alumnado se sienta en círculo y escucha con los ojos cerrados una audición. Al acabar, cada estudiante explica a la clase qué se ha imaginado y qué instrumentos han escuchado durante la audición. Consiste en un ejercicio de audición e identificación.

b. Movimientos rítmicos:

- El/la docente interpreta una canción en el piano mientras el alumnado anda en fila siguiendo el tempo, desplazándose por la clase. El/la docente modifica la octava original y sigue tocando la misma canción una octava más aguda o una octava más grave de la que ha empezado a tocar la canción. Cuando una parte es tocada en la octava más aguda, el alumnado camina siguiendo el tempo, de puntillas. Cuando un fragmento de la canción es interpretada en la octava más grave de la original, el alumnado camina siguiendo el tempo, pero esta vez agachados. Cuanto más grave es la octava, más agachados han de dar los pasos.
- El alumnado se coloca de pie y en círculo. El/la docente canta una canción y los estudiantes andan hacia un sentido, siguiendo el tempo con sus pasos, y cuando el/la docente da dos palmadas cambian el sentido del paso. Además, cuando la letra de la canción menciona una palabra acordada o suena un instrumento en particular, el alumnado hace un determinado gesto como levantar las manos, mover los brazos, dar un salto, detenerse o girar a su alrededor, dar un paso al lado, agacharse.

c. Canto de canciones:

- Se recomienda tener una clasificación de canciones que trabajen contenidos lingüísticos y musicales concretos del nivel educativo. Para ello se recomienda coordinar la materia de Música y Lengua para trabajar aquellos contenidos desde las canciones.
- El alumnado anda en fila cantando la canción que escuchan. Sigue el tempo de la canción con el paso. Interpreta diferentes figuras rítmicas con su cuerpo: marcan la negra con su paso; la blanca dando una palmada y haciendo un círculo ha-

cia fuera con sus brazos; dos corcheas dando dos palmadas; tresillo sobre su pecho; semicorcheas dando palmadas alternas sobre sus rodillas.

d. Improvisación:

- Se escucha una audición. Se trabaja la estructura de esta entre todos. Después, en grupos de cuatro y escuchando de nuevo la audición, el alumnado inventa una historia siguiendo la estructura trabajada. Después, cada grupo representa la historia inventada con gestos y sin hablar delante de la clase, acompañados de la audición. El resto de compañeros tienen que interpretar el sentido de la historia que cada grupo representa.
- El alumnado inventa una coreografía en pequeño grupo para una audición, atendiendo a las características sonoras y rítmicas de esta.

Ciclo de Educación Secundaria: 12-14 años

a. Audición:

- Se coloca al alumnado en pie. Se hace espacio en el aula para permitir el desplazarse por ella. Se escucha la audición y el alumnado se desplaza con movimiento libre siguiendo diferentes aspectos: su tempo, el ritmo de la melodía y las dinámicas. Consiste en un ejercicio de audición y movimiento libre.
- El alumnado se divide en diferentes subgrupos. Cada uno va a representar un instrumento. Se analiza la estructura de la audición a trabajar entre todos. Se escucha una primera vez la audición, identificando los diferentes instrumentos que aparecen e intervienen. Se adjudica una parte o subparte de la audición a cada grupo y también un instrumento a representar. A continuación, el alumnado se coloca de pie. Se escucha de nuevo la audición. Ahora el alumnado se desplaza por la clase marcando el tempo con su paso y añadiendo un ges-

to específico (por ejemplo, levantar brazos, saltar, dar palmadas...) cada vez que suena el instrumento que ha sido adjudicado a cada grupo previamente. Consiste en un ejercicio de audición e identificación.

b. Movimientos rítmicos:

- El alumnado se coloca de pie formando dos filas. El/la docente canta una canción y el alumnado anda siguiendo el tempo. Cada fila de estudiantes inicia el paso en una dirección, han de circular por el espacio sin chocar los unos con los otros. Cuando el/la docente da dos palmadas, el alumnado cambia el sentido de su paso.
- Se coloca al alumnado de pie. Se escucha una audición. Cuando el tema o subtema cambia, el alumnado ha de cambiar la dirección del paso. El/la docente puede ser el guía. Consiste en un ejercicio de audición, identificación e interpretación.

Este método tiene una mirada más abierta y holística de la educación musical.

c. Canto de canciones:

- El/la docente empieza a cantar una canción ya trabajada previamente con el alumnado. El alumnado se desplaza por la clase mientras canta la canción. Han de representar la melodía rítmica de la canción con su paso. Por ejemplo, caminan marcando las negras, corcheas, blancas, semicorcheas o silencio.
- Se canta la canción a dos voces mientras se marca el tempo con el pie o se desplazan por la clase en distintos trenes de estudiantes, sin que topen los unos con los otros.

d. Improvisación:

- El alumnado se coloca de pie ocupando el espacio de la clase. Se le da una cinta de gimnasia a cada uno. Es un ejercicio de movimiento libre. Se escucha una audición. Mientras esta suena cada estudiante se desplaza por la clase interpretando con su paso y el movimiento de la cinta las características rítmicas y dinámicas de la melodía de la audición. Este ejercicio permite trabajar la lateralidad y coordinación, además de la creatividad expresiva.

- Se escucha una audición entre todos y se analiza su estructura y características musicales (tempo y dinámicas). Se divide la audición en partes según su estructura y a cada grupo de 3 o 4 estudiantes se le otorga una de estas partes. Cada grupo ha de inventar un acompañamiento con percusión corporal de ocho compases que irán repitiendo. Para ello han de usar diferentes figuras rítmicas: negras/ blancas/ redondas/ corcheas/ tresillos/ figuras con puntos/ semicorcheas/ contratiempo; y distintos planes sensorios (dedos, palmas, pecho, piernas y pies).

Ejemplo de percusión corporal. Audición: "Savage Love" (Jason Derulo). Percusión corporal: tres planos sensorios (codo, mano, pecho, piernas).

2º ciclo de Educación Secundaria: 14-16 años

a. Audición:

- Se escucha una audición. Los estudiantes tienen preparado un folio en blanco y rotuladores. Mientras suena la audición los estudiantes dibujan lo que esta les transmite. Al acabar, se muestran varios dibujos a la clase y se explica qué han querido representar. Es un ejercicio de audición e interpretación y da lugar al trabajo de las emociones que provoca la música.
- El grupo clase se divide en diferentes grupos. Se escucha una audición que han de tratar de reconocer. Cada grupo propone, entre los diferentes miembros del grupo, la estructura que tiene la audición. Tras compartir todas las propuestas de los grupos, se corrige. Se adjudica una parte de esa estructura a cada grupo y se otorga un movimiento a realizar con el cuerpo a cada uno, por ejemplo, levantar brazos, saltar, dar palmas.

das... A continuación, los estudiantes se disponen de pie y en círculo. Se escucha de nuevo la audición y los estudiantes ahora marcan el tempo con los pies. Al acabar, se vuelve a poner la audición de nuevo. Ahora cada grupo ha de salir al centro del círculo cuando su parte suena y marcar el tempo usando el movimiento corporal que le había sido asignado previamente. No se avisará a cada grupo de cuándo ha de salir al centro, son los estudiantes quienes han de reconocer cuando su parte aparece. Se recomienda escoger una audición donde se vayan repitiendo los temas, como por ejemplo: «En un mercado persa» (Kételbey). Consiste en un ejercicio de audición e identificación, y de trabajo del tempo.

b. Movimientos rítmicos:

- El alumnado se coloca en círculo y de pie. El/la docente canta una canción y los estudiantes andan siguiendo el tempo con sus pies hacia un lado. Cuando el/la docente da dos palmadas, se ha de cambiar el sentido del paso. Además, cuando en la letra de la canción se escucha una palabra acordada o suena un instrumento identificado previamente, los estudiantes han de realizar un gesto acordado con movimiento corporal: levantar las manos, moverles, dar un salto, detenerse y girar a su alrededor, dar un paso al lado, agacharse...
- Se dispone al alumnado en dos filas, de pie en el aula. Se escucha una audición. Cada tren de estudiantes andan repitiendo con el movimiento la melodía rítmica. Cuando el tema cambia el tren ha de cambiar el sentido del paso.

c. Canto de canciones:

- Los estudiantes se colocan de pie en el espacio libre del aula. Se recomienda dejar un espacio libre en el centro. Se le proporciona una pelota a cada estudiante. El/la docente empieza a cantar una canción ya trabajada previamente. Los estudian-

tes, al dar la señal el/la docente, empiezan a desplazarse por la clase mientras cantan la canción. Primero han de marcar el tempo botando la pelota. Después, los estudiantes han de marcar los tiempos fuertes botando la pelota.

- El/la docente anuncia qué canción se va a cantar (ha de ser una previamente trabajada). Los estudiantes se colocan de pie en el espacio libre del aula. Se canta una canción a dos voces mientras se marca el tempo con el pie o se desplazan por la clase en distintos trenes de estudiantes, sin que choquen los unos con los otros. Se recomienda tener una clasificación de canciones que trabajen contenidos lingüísticos y musicales del nivel educativo concreto.

d. Improvisación:

- Se escucha una audición y se analiza su estructura y características musicales (tempo y dinámicas). Se divide la audición en partes según su estructura y a cada grupo de 3 o 4

El método Orff une el movimiento libre, la gimnasia, la música y la danza.

estudiantes se le otorga una de estas partes. Cada grupo ha de inventar un acompañamiento con percusión corporal de 8 compases que irán repitiendo. Para ello han de usar diferentes figuras rítmicas: negras/ corcheas / tresillos/ figuras con puntos/ semicorcheas/ contratiempo/ silencios; y distintos plintos sonoros (dedos, palmadas, pecho, piernas y pies). Cada grupo enseña su composición al resto del grupo clase. Finalmente se pone la audición y cada grupo ha de entrar cuando sea su turno, interpretando su composición rítmica. Se recomienda grabar la actividad para después ver el resultado final.

- Se escucha una audición y se analiza su estructura y características musicales (tempo y dinámicas). Los estudiantes se dividen en grupos de cuatro estudiantes. A continuación se vuelve a escuchar la audición. En grupo se anota qué transmite cada parte en que se divide la audición (temas y subtemas). Después, deben inventarse una historia que represente la audición, de acuerdo a su estructura y características musicales. Mientras se trabaja en la invención de la historia se va escuchando la audición. Luego, cada grupo ha de representarla usando movimiento rítmico. Los grupos espectadores han de interpretar qué ocurre en la historia que el grupo representa. Es un ejercicio de audición, interpretación y creatividad.

Experiencias educativas con el método Dalcroze

A continuación se añaden unos enlaces de vídeos para consultar la aplicación del método Dalcroze en el aula:

- Experiencia 1: <https://www.youtube.com/watch?v=R3IKAYnNtPg>

- Experiencia 2: <https://www.youtube.com/watch?v=Pq6VjDqKBO>

MÉTODO KODÁLY

El método Kodály es uno de los métodos de didáctica de la música más eficaces para aplicar especialmente en la etapa de educación infantil y educación primaria ya que le da mucha importancia al desarrollo del canto y la afinación.

Este método es obra de Zoltán Kodály (1882-1967), compositor y pedagogo húngaro, quien consideraba que la práctica del canto tenía mucha importancia en el desarrollo intelectual, emocional y social del niño. Para Kodály, la canción popular es la lengua materna de los estudiantes y por ello, el canto y la canción se ha de ir aprendiendo desde los primeros meses de vida, del mismo modo que se aprende a hablar. Por tanto, este pedagogo apuesta por una conexión muy profunda entre música y lenguaje. El desarrollo del canto ha de ir de la mano del desarrollo del habla, desde el inicio de la vida de una persona.

La pedagogía de Kodály se pudo aplicar en Hungría tras la Segunda Guerra Mundial, otorgando al canto uno de los elementos más importantes de la educación general. Con Kodály se estableció además un nuevo tipo de escuela, la escuela primaria especial de música y canto. Educar musicalmente al pueblo fue la tarea más grande y significativa del método Kodály. Este libre acceso a la música desde la enseñanza inicial fue uno de los rasgos más significativos de esta pedagogía y de este pedagogo.

El método

Kodály consideraba que la música folclórica era la cultura que pasaba de generación a generación, y lo hacía a partir de la enseñanza de sus canciones. Por ello, el método Kodály considera que el canto ha de ser el centro de la educación musical escolar y preescolar. Además, la instrumentalización de esas canciones también ha de ocupar un lugar importante en la educación musical. De acuerdo con esta ideología, los objetivos principales del método Kodály son:

- Desarrollar el sentido rítmico y auditivo.
- Trabajar la audición musical y los instrumentos de percusión.
- Practicar el solfeo con la fononimia.
- Aprender y cantar canciones de origen folklórico.

El aprendizaje del canto con el método de fononimia consiste en el desarrollo de la afinación a partir de ejercicios de canto de intervalos que se marcan con gestos que realiza la mano. Hay un gesto para representar cada nota, que será más grave o más aguda según sea la altura del brazo. Las notas más agudas se representan con gestos en una altura más elevada. Mano y brazo representan el pentagrama. Más adelante describiremos con detalle en qué consiste el sistema de fononimia y cuáles son los gestos para representar a cada nota.

Por tanto, los intervalos ocupan un papel importante en el aprendizaje del método Kodály. El orden en que se aprenden los intervalos musicales es muy importante para el éxito del método. Se ha de seguir el siguiente orden:

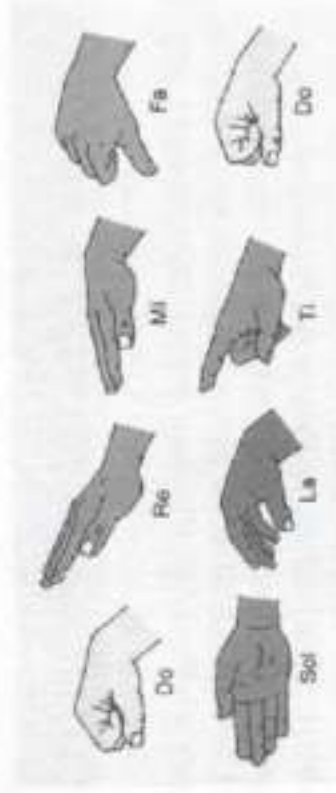
- sol-mi
- la-sol-mi
- sol-mi-do
- la-sol-mi-do
- mi-re-do
- sol-mi-re-do
- la-sol-mi-re-do
- mi-re-do-la
- mi-re-do-la-sol
- la-sol-mi-re-do-la
- do-la-sol-mi-re-do
- sol-fa-mi-re-do
- do-la-sol-fa-mi-re-do-la-sol
- mi-re-do-(si)-la
- (si)-la-sol-fa-mi-re-do.

Además del aprendizaje de los intervalos, se requiere seguir una serie de directrices metodológicas para la enseñanza del canto, que recordemos es el elemento principal de este método. Estas son:

- **Las sílabas rítmicas:** consiste en otorgar una sílaba rítmica determinada para su lectura, a cada figura rítmica: el "ta", para la negra; el "ti-ti" para las dos corcheas; "ti-ti-ti-ti" para las semicorcheas. Estas sílabas rítmicas se pueden trabajar de distintas maneras y es recomendable utilizar diferentes formatos para practicar la lectura rítmica de este modo. Por ejemplo, se puede trabajar en la pizarra, vocalmente, con percusión corporal, con

percusión de altura determinada, o con el uso de cantones rítmicos. Se recomienda el trabajo continuo de esta lectura rítmica, empleando la variedad de recursos mostrados.

- **La lectura:** se hace lectura contrarítmica, canónica y juegos de discriminación utilizando las sílabas rítmicas. Las diferentes tipos de lecturas se utilizarán según la edad de los estudiantes. Para el inicio de la lectoescritura se recomienda emplear dibujos para representar las figuras y las alturas. Se usa también la mano como representación del pentagrama, donde cada dedo representaría una de las líneas de este.
- **Uso de la "solmisación":** se trata de solfeo relativo o do móvil. Consiste en utilizar la lectura relativa. Se representa el dibujo del sonido con el gesto de la mano en el espacio, dando a cada nota un gesto específico. De este modo, se trabaja el solfeo relativo a través de la **fononimia** (el desarrollo de la afinación a partir de ejercicios de canto de intervalos que se marcan con gestos que realiza la mano). Hay un gesto para representar a cada nota. Y el brazo que acompaña a cada gesto que realiza la mano también mueve su altura. De modo que mano y brazo representan el pentagrama. A continuación se muestran los diferentes gestos para representar cada nota⁵:

5. Imagen extraída del blog educativo: <http://amaquinaltiempo4.blogspot.es/1554572579/foro-que-fononimia-4>

Se pueden hacer muchos ejercicios diversos con el sistema de fononimia. Por ejemplo:

- Se selecciona una canción adecuada para el nivel educativo de los estudiantes, de acuerdo a los intervalos que esta contenga. Por partes, se enseña el inicio de la canción representando con la mano y el brazo el primer intervalo, las primeras dos notas de la canción. Después de hacer el gesto el/la docente, ahora lo repite cantando las dos notas. Luego se suman los estudiantes, que repiten tanto el gesto como el canto que el/la docente está haciendo. Tras el primer intervalo se enseña el segundo. Y se encadenan el 1er y 2º intervalo seguido. Cuando estos dos se repiten varias veces y se comprueba que todos los estudiantes realizan los gestos y afinan correctamente esta parte, se sigue avanzando con los siguientes intervalos. Así se va enseñando la melodía de la canción. Los estudiantes imitan por partes, los memorizan y cantan a la vez que hacen los gestos en todo momento.
 - Tras un trabajo intenso del primer ejercicio, ahora los estudiantes cantan la melodía, haciendo los gestos con la mano, y el/la docente les acompaña con los gestos fononímicos pero sin cantar.
 - Cuando se haya practicado intensamente el segundo ejercicio y comprobado que todos los estudiantes afinan correctamente todos los intervalos y los acompañan con los gestos adecuados, ahora se puede acompañar la canción con un instrumento (se recomienda el piano, el teclado, la flauta, la guitarra o el ukelele) en vez de con los gestos de fononimia.
- **Canto:** a partir del proceso de enseñanza-aprendizaje acabado de describir, se trabajan las canciones seleccionadas para cada nivel educativo. Se recomienda realizar una selección de las canciones no solo por temáticas y complejidad de aprendizaje de sus letras, sino también prestando atención a los intervalos que

incluyen. El trabajo de las canciones irá aumentando. Se emplea la fononimia siempre. Poco a poco se enseñarán canciones a dos voces.

- **Trabajo del ritmo y la instrumentalización.** el ritmo se presenta con plicas sin cabeza. Se escriben las iniciales de los nombres de las notas debajo de las figuras rítmicas que se representan en el pentagrama. De este modo se introduce la instrumentalización de las canciones.

¿Cómo es una sesión Kodály?

Siguiendo las indicaciones del método Kodály, una propuesta de sesión basada en este método ha de seguir cuatro pasos: práctica de ejercicios de fononimia (1); práctica de canciones sencillas (2); ejercicios rítmicos (3); y finalmente lectura rítmica (4). A continuación, se describe en qué consiste cada uno de estos cuatro pasos:

1º. Práctica de ejercicios de fononimia

Se realizan ejercicios de entonación y audición donde, siguiendo el sistema de solmisación y el orden concreto del método Kodály, se practica la entonación de intervalos descendentes y ascendientes.

Se seleccionan los intervalos de acuerdo al nivel educativo de los estudiantes y al trabajo previo, siempre siguiendo el orden de los intervalos que marca el método Kodály. Si se inicia por el principio: sol-mi; después la-sol-mi; después sol-mi-do; después la-sol-mi-do.

Por partes, se enseña el primer intervalo: sol – mi. Después de hacer el gesto, ahora lo repite cantando las dos notas. Tras realizarlo el/la docente, se suman los estudiantes que repiten tanto el gesto como el canto que el/la docente está haciendo. Tras realizarlo dos o tres veces se juega con este mismo intervalo transformando el sol – mi negras iniciales a: sol – sol (dos corcheas) – mi (negra). Tras varias veces de entonación, el intervalo original se transforma

ahora en: sol – sol – mi – mi (cuatro semicorcheas). De este modo, se sigue practicando el mismo intervalo con pequeñas variaciones. Cuando se repiten varias veces y se comprueba que todos los estudiantes realizan los gestos y afinan correctamente esta parte, se sigue avanzando con los siguientes intervalos. El/la docente acompaña con gestos toda la práctica. Comprobará la afinación de los estudiantes porque dejará de cantar para escucharles mientras siguen haciendo los gestos.

2º. Práctica de canciones sencillas

Se selecciona una canción adecuada para el nivel educativo de los estudiantes de acuerdo a los intervalos que esta contenga. Por partes, se enseña el primer intervalo de la canción representando las primeras dos notas de la canción con la mano y brazo. Después de hacer el gesto, ahora lo repite cantando las dos notas. Tras realizarlo el/la docente, se suman los estudiantes que repiten tanto el gesto como el canto que el/la docente está haciendo. Tras el primer intervalo se enseña el segundo. Y se encadena el 1º y 2º intervalo seguido. Cuando estos dos se repiten varias veces y se comprueba que todos los estudiantes realizan los gestos y afinan correctamente esta parte, se sigue avanzando con los siguientes intervalos. Así se va enseñando la melodía de la canción. Por partes, los estudiantes imitan, memorizan y cantan a la vez que hacen los gestos en todo momento.

En los ejercicios de práctica de intervalos que se realiza previamente al canto de la canción es preferible utilizar canciones sencillas o frases para practicarlos. En resumen, se enseña la canción siguiendo estos pasos:

- Al presentar la canción por primera vez se recomienda enseñarla por frases. Primero el/la docente canta la primera frase siguiendo los gestos con la mano y los estudiantes lo imitan.

- Cuando se ha practicado varias veces la primera frase, se ensaña la siguiente frase. Se practica varias veces la 2ª frase por separado. Después, se practica la frase 1 y 2 varias veces. Primero el/la docente y luego el alumnado imita. Después, el/la docente no canta y escucha a los estudiantes cómo cantan solos, pero sigue haciendo el uso de los gestos para servir de guía.

A continuación, se muestran algunos ejemplos de canciones para practicar los diferentes intervalos, siguiendo el orden que recomienda el método Kodály:

Intervalo sol-mi

El gatito tiene bigotitos

Verónica Assensio Arjona

Verónica Assensio Arjona

Esta es una canción con las notas sol y mi y los ritmos de negra y corchea.

Intervalo la-sol-mi:

¡Achús, qué frío!

Verónica Assensio Arjona

Verónica Assensio Arjona

En esta canción se aprenden los intervalos la-sol-mi y se practica las figuras rítmicas de negras, corcheas y silencio de negra.

Intervalos sol-mi-do:

El gallo del corral

Verónica Assensio Arjona

Verónica Assensio Arjona

En esta canción se aprenden y practican los intervalos sol-mi-do y las figuras rítmicas de negra, corchea y semicorchea.

El método Kodály da mucha importancia al aprendizaje y canto de canciones del folclore nacional. Para nuestro caso, revisar la selección de canciones recomendadas por nivel educativo en el punto 9 del libro.

Por ejemplo, una canción apta para el aprendizaje de educación infantil (2º ciclo) y educación primaria es «Al corro de la patata». A continuación, se describe paso a paso cómo enseñar esta canción con el método Kodály:

Al corro de la patata

Canción popular

- 1º. Se recomienda hacer un trabajo previo de los intervalos que aparecen en la canción, antes de presentarla a los estudiantes. Después, se necesita enseñar por partes la canción,

intervalo a intervalo, y por pequeñas frases. Al inicio empiezan solo por: re - sol; después re - sol - sol; después re - sol - sol - la; después re - sol - sol - sol - la - sol; y así seguir. Recordar que antes de avanzar al siguiente intervalo se necesita verificar que el previo está bien adquirido. Se pueden hacer modificaciones para practicar un único intervalo como se ha explicado previamente.

- El/la docente canta siempre la primera frase usando los gestos de cada nota con la mano y los estudiantes le imitan.

En este caso, se divide la canción en seis frases de cuatro tiempos:

- 1º. Al corro de la patata
- 2º. comeremos ensalada
- 3º. Lo que comen los señores,
- 4º. naranjitas y limones
- 5º. Achupé, achupé,
- 6º. sentadita me quedé.

- 2º. Cuando se ha practicado varias veces la primera frase, se enseña la siguiente. Se practica varias veces la segunda por separado. Después, se practican las frases una y dos seguidas varias veces. Primero el/la docente a modo de guía hace los gestos y canta, y después el alumnado imita. Después, el/la docente no canta y escucha a los estudiantes para que sigan haciendo los gestos y canten ahora solos. A continuación, el/la docente no canta, escucha a los estudiantes, pero sigue haciendo el uso de los gestos para servir de guía en todo momento.
- 3º. También se puede hacer percusión corporal para tocar la melodía rítmica de la canción. Para niveles superiores se recomienda trabajar la melodía rítmica empleando diferentes planos sonoros (palma, dedos, pecho, piernas y pies).

La percusión corporal es muy útil para tocar la melodía rítmica de una canción.

En este punto recordemos trabajar canciones especialmente populares para la cultura folclórica de cada lugar.

3º. Ejercicios rítmicos:

Se recomienda utilizar diferentes estrategias que se muestran a continuación:

- Repetición de ritmos que produce el/la docente.
- Juego de pregunta y respuesta: una persona produce una frase rítmica y otra persona ha de responderle, imitando la melodía rítmica con percusión corporal que el primero ha realizado. Se recomienda el uso de la palmada para los niveles inferiores. La dificultad se puede aumentar con el uso de varios planos sonoros.
- Juego en cadena: los estudiantes se sientan en círculo. Para mayor dificultad, se hacen grupos de cuatro estudiantes. Para mayor dificultad, se aumenta el número de estudiantes por grupo. El juego consiste en que cada estudiante crea una frase rítmica de cuatro tiempos que interpreta con percusión corporal. Cada persona del grupo ha de repetir lo que se ha interpretado an-

teriormente y añadir sus cuatro tiempos nuevos cuando llegue su turno. Así, hasta acabar el círculo. Queda eliminado el estudiante que no recuerda lo previo.

4º Lectura rítmica:

Este cuarto y último paso incluye la práctica de lectura rítmica y la entonación. A continuación, se muestra cómo trabajar cada uno de estos elementos:

a. Práctica de la lectura

Se recomienda utilizar cartones rítmicos:

Por ejemplo:

- Para practicar corcheas y negras:

- Para practicar semicorcheas, corcheas y negras:

Se pueden emplear los juegos descritos en el punto anterior: repetición del docente; juego de pregunta y respuesta; juego en cadena.

b. Ejercicios de lectura y entonación

Parecidos a los ejercicios de lectura rítmica, también hacer entonación con los cartones rítmico-melódicos:

- Lectura melódico-rítmica y entonación de intervalo sol-mi:

- Lectura melódico-rítmica con la inicial de las notas:

- También se puede escribir los ritmos de los ejercicios anteriores sin colocarlo en un pentagrama, indicando eso sí, la inicial de la letra para hacer entonación.

Experiencias educativas con el método Kodály

A continuación se añaden unos enlaces de videos para consultar la aplicación del método Kodály en el aula

- Experiencia 1: <https://www.youtube.com/watch?v=BymsifWfWb0>

- Experiencia 2: <https://www.youtube.com/watch?v=r0qjFMkpXd2o>

MÉTODO ORFF

El método Orff es uno de los métodos de didáctica de la música más extendidos en la etapa de educación infantil y de educación primaria, ya que gira en torno a la instrumentalización y la práctica musical colectiva.

Este método fue llamado «Orff-Schulwerk» y fue creado fue creado por Carl Orff entre 1930 y 1933. Este pedagogo nació y murió en Munich (1895-1982). Fue un compositor alemán que hizo una gran contribución a la historia ya que puso la educación musical al alcance de todos los estudiantes. Creía que con una formación adecuada era posible desarrollar la capacidad de percibir el ritmo, las alturas y las formas musicales, además de disfrutar participando en actividades creativas grupales. Diseñó su método con la intención de que se aplicara en todos los centros educativos de educación obligatoria y poder así dar libre acceso a la educación musical a todos los estudiantes. Desde 1930 su método persiste, no únicamente en Alemania, sino que su influencia es muy notable en muchos otros países.

El método Orff queda recogido en la obra *Music für Kinder*, que consta de cinco libros: el primero trabaja la escala pentatónica; los volúmenes segundo y tercero trabajan la escala mayor; y los dos últimos la escala menor.

La asociación *Orff Spain* publica una revista anual en la que se presentan diferentes artículos teóricos y prácticos sobre el Orff-Schulwerk.

El método

La pedagogía de Orff apuesta por el aprendizaje de la música a partir de la participación y experimentación musical activa del estudiante usando la voz, el cuerpo y el movimiento. El objetivo principal es despertar la creatividad, y que el estudiante experimente e improvise sus propias piezas musicales. Para ello se diseña el grupo de instrumentos Orff y materiales para fomentar la instrumentalización en el aula.

El método Orff gira en torno a la instrumentalización y la práctica musical colectiva.

El método Orff se caracteriza por seis principios:

1. Unión del movimiento libre, la gimnasia, la música y la danza
El aprendizaje musical está relacionado con la palabra, el movimiento y la danza, fomentando tanto esta disciplina como la gimnasia.

2. La metodología es grupal y activa

Este método incide en la práctica musical colectiva donde el estudiante toma un rol activo en el aula, improvisando, creando e interpretando música en grupo.

3. La imitación es la base de aprendizaje

Se desarrolla el aprendizaje a través de imitar las propuestas de la docente.

4. La creatividad y la improvisación, desde los inicios, es el último objetivo a alcanzar en este método

Se ha de recordar siempre lo fundamental de otorgar un espacio a la creación en el aula donde el alumnado pueda improvisar en grupo, en las diferentes sesiones.

5. Las canciones infantiles propias de cada comunidad y folclore oral son el punto de partida

Esto significa trabajar a partir de canciones y partituras de canciones populares de cada cultura. Se recomienda tener una clasificación de canciones por niveles de acuerdo al tema de la canción y la complejidad musical para ser cantadas e instrumentadas.

6. El musicograma se emplea como forma gráfica y sintética para plasmar el hecho musical

Se recomienda emplear el musicograma desde los niveles iniciales. Por ejemplo, en educación infantil y primer ciclo de educación primaria se pueden usar musicogramas muy visuales de imágenes.

Además de estos seis principios, el método Orff se organiza en cuatro bloques: la escala y el orden de las notas (1); el canto y las canciones (2); la educación rítmica (3); y la educación instrumental (4). A continuación, se describen cada uno de ellos:

La escala y el orden de las notas

Conocer el orden en que se introducen las notas en el método Orff ayudará al docente a clasificar las piezas y canciones según el nivel educativo del alumnado. El punto de partida en el método Orff es la tercera menor descendente.

Las escalas más usadas son las escalas de fa, sol y do mayores, y sus relativas menores: re, mi y la, respectivamente. También se utilizan las escalas modales y las heptatónicas.

El orden de las notas introducidas son: sol, mi, la, do, re. Después, se añaden el fa y el si. Hasta los ocho años de edad de los estudiantes, se utilizan melodías de dos a cinco notas.

El canto y las canciones

Las canciones se trabajan con el soporte de gestos, percusión corporal y/o algún pequeño instrumento de percusión.

Es importante hacer una selección de las canciones a trabajar según el nivel educativo y la complejidad musical. Para ello recordemos que el orden en que se introducen las notas en el método Orff es: sol, mi, la, do, re, fa y si. Y que hasta los ocho años de edad de los estudiantes se utilizan melodías de dos a cinco notas.

Educación rítmica

La parte rítmica se desarrolla a través de la expresión verbal, mediante ejercicios de recitación de palabras y rimas, que se acompañan de percusión corporal.

Los ejercicios de percusión corporal más utilizados son: palmadas, percusión con las manos en diferentes pecho y rodillas, pisada de pies, chasquidos de dedos. Por tanto, se recomienda utilizar

diferentes planos sonoros en los ejercicios de práctica de percusión corporal.

Educación instrumental

El cuerpo se emplea como instrumento de percusión, con cuatro planos sonoros: dedos, manos, rodillas y pies, para realizar ejercicios de imitación, lectura, improvisación y creatividad.

Se emplea el *instrumentarium*, un material específico creado por el pedagogo Carl Orff para hacer instrumentación escolar colectiva. Se emplean instrumentos de percusión de altura determinada y flauta dulce. Son instrumentos simples de utilizar y variados, al alcance de cualquier estudiante, que proporcionan variedad y riqueza tímbrica. Son instrumentos versátiles que se pueden emplear como instrumentos solistas, como acompañamiento de danzas o canciones y también para improvisar. Por ello se recomienda emplear estos instrumentos tanto en los espacios dedicados al trabajo creativo del alumnado, como en la práctica colectiva de piezas seleccionadas previamente de acuerdo a su complejidad musical.

Los instrumentos Orff que incluye el *instrumentarium* son los siguientes:

- De percusión de altura indeterminada:
 - de madera: maracas, güiro, caja china
 - de metal: cascabeles, triángulo, crótalos
 - de membrana o parche: pandero, bongos, congas
- De percusión de altura determinada:
 - de madera: xilofonos (sopranos, contraltos y bajos)
 - de metal: metolofonos (sopranos, contraltos y bajos) y carrillones (sopranos y contraltos)
 - De membranas o parches: timbales
 - La flauta dulce soprano

- Ciclo superior de educación primaria

Para este nivel educativo se recomiendan canciones que contengan las notas sol - mi - la - do - re - fa. Por ejemplo:

Al corro de la patata

Canción popular

Se recomienda hacer una selección de canciones que trabajen estas notas y los ritmos de negra, silencio de negra, blancas, corcheas y tresillos para poder aplicar el método Orff en este nivel educativo.

También, se recomienda practicar juegos con la voz:

- Imitar sonidos del entorno
- Improvisar con sonidos conocidos
- Recitar rimas más complejas
- Crear rimas
- Jugar a pregunta-respuesta con los intervalos de sol - mi - do - la - re

- Primer ciclo de educación secundaria

Para este nivel educativo se recomiendan canciones que contengan las notas sol - mi - la - do - re - fa - si. Se recomienda hacer una selección de canciones que trabajen estas notas y los ritmos de negra, silencio de negra, blancas, corcheas, tresillos y puntillos para poder aplicar el método Orff en este nivel educativo.

También se recomienda practicar juegos con la voz:

- Imitar sonidos del entorno
- Improvisar con sonidos conocidos
- Recitar rimas complejas
- Crear rimas complejas
- Jugar a pregunta-respuesta con intervalos de sol - mi - do - la - re - fa - si

- Segundo ciclo de educación secundaria

Para este nivel educativo se recomiendan canciones que contengan las notas sol - mi - la - do - re - fa - si. Se recomienda hacer una selección de canciones que trabajen estas notas y los ritmos de negra, silencio de negra, blancas, corcheas, tresillos y puntillos, para poder aplicar el método Orff en este nivel educativo.

También, se recomienda practicar juegos con la voz:

- Imitar sonidos del entorno
- Improvisar con sonidos conocidos
- Recitar rimas complejas
- Crear rimas complejas
- Jugar a pregunta - respuesta con intervalos de sol - mi - do - la - re - fa - si

Pandero, cascabeles y maracas son algunos de los instrumentos empleados por el método Orff.

La educación rítmica

- Educación infantil:

En esta etapa educativa se recomienda realizar ejercicios rítmicos con ritmos de negra y corchea.

- Para practicar corcheas y negras se recomienda emplear cartones rítmicos como:

Este cartón rítmico se puede practicar de diferentes formas en esta etapa educativa:

- Se recomienda utilizar percusión corporal: palmada y piernas suele ser lo más sencillo para esta etapa educativa.
- Se recomienda trabajar ejercicios de creación rítmica e improvisación con los ritmos trabajados en este nivel educativo.
- Se pueden utilizar instrumentos Orff para tocar ritmos de negra, blanca y silencio de negra: pandero, cascabeles y maracas.

Además, se recomienda realizar otros ejercicios rítmicos:

- El/la docente percute con sus palmadas la invención de un compás de dos tiempos de negra. Esta invención contiene ritmos de negra, blanca y silencio de negra. Tras escuchar una vez al/la docente, los estudiantes repiten lo escuchado.

- Ciclo inicial de educación primaria:

En este nivel educativo se recomienda realizar ejercicios con ritmos de negra, blanca, corchea y silencio. Por ejemplo, para practicar corcheas y negras se puede emplear ejercicios a partir de cartones rítmicos como:

Estos cartones rítmicos se pueden practicar de diferentes formas en este nivel educativo:

- Se recomienda utilizar percusión corporal: se recomienda emplear dos planos sonoros (palmada y pierna; palmada y pies; pierna y pies).
- Se puede utilizar los instrumentos Orff para tocar estos ritmos: pandero, cascabeles, maracas, triángulos y caja china.
- Se recomienda trabajar ejercicios de creación rítmica e improvisación con los ritmos trabajados en este nivel educativo.
- Se recomienda emplear el carrillón para tocar ejercicios sencillos o canciones sencillas con notas sol - mi - la.

Además, se recomienda realizar otros ejercicios rítmicos:

- El/la docente percute con sus palmadas la invención de un compás de dos tiempos de negra. Esta invención contiene ritmos de negra, silencio de negra, blancas y/o corcheas. Tras escuchar una vez al/la docente, los estudiantes repiten lo escuchado con percusión corporal.
- Juego sencillo de pregunta y respuesta a partir de los ritmos de negra, silencio y corcheas.

• Ciclo medio de educación primaria:

En este nivel educativo se recomienda realizar ejercicios con ritmos de negra, blancas, corcheas, silencio de negra y semicorcheas. Se pueden emplear cartones rítmicos o escritos en la pizarra, como por ejemplo:

The first staff of music is in 3/4 time, marked with a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The melody consists of the following notes: a quarter note G4, a quarter note A4, a quarter note Bb4, a half note G4, a quarter note F4, a quarter note E4, and a quarter note D4. The lyrics 'Ta ti ti ta' are written below the notes, with 'Ta' under G4, 'ti' under A4, 'ti' under Bb4, and 'ta' under the final G4.

First line of musical notation for 'The Old Folks at Home'. The melody is written on a single staff with a treble clef. The notes are: G4 (quarter), A4-B4 (beamed eighth notes), C5 (quarter), B4-A4 (beamed eighth notes), G4 (quarter), F4-E4 (beamed eighth notes), D4 (half). The lyrics 'The old folks at home' are written below the staff, aligned with the notes: 'The' under G, 'old' under A-B, 'folks' under C, 'at' under B-A, 'home' under G, and 'at home' under F-E-D.

The first system of musical notation for 'The Rose Tree'. It consists of a single staff with a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The melody begins with a quarter note G4, followed by a quarter note A4, and then a half note B-flat4. The notation continues with various rhythmic values and rests, ending with a double bar line.

Estos cartones rítmicos se pueden practicar de diferentes formas en este nivel educativo:

- Se recomienda utilizar percusión corporal: por ejemplo emplear dos planos sonoros (palmada y pierna, palmada y pies/pierna y pies).
- Se recomienda utilizar los siguientes instrumentos Orff para tocar estos ritmos: pandero, cascabeles, maracas, triángulos y caja china.

- Se recomienda utilizar los siguientes instrumentos Orff para tocar estos ritmos: pandero, cascabeles, maracas, triángulos y caja china.

Además, se pueden realizar otros ejercicios rítmicos:

- El/la docente percute con sus palmas la invención de un compás de cuatro tiempos de negra. Esta invención contiene ritmos de negra, silencio de negra, blancas, corcheas, y semi-

corrientes. Tras escuchar una vez al/la docente, los estudiantes repiten lo escuchado.

- Se recomienda trabajar ejercicios de creación rítmica e improvisación con los ritmos trabajados en este nivel educativo.
- Juego sencillo de pregunta y respuesta, a partir de los ritmos de negra, silencio de negra, blancas y corcheas.
- Pequeños juegos de cadena rítmica. Cada estudiante se inventa un compás de dos tiempos de negra, con percusión corporal. El siguiente estudiante ha de repetir lo que ha tocado el primer estudiante y añadir su invención al final. Cada estudiante realiza lo mismo hasta acabar la cadena.

- Ciclo superior de educación primaria:

En este nivel educativo se recomienda realizar ejercicios con ritmos de negra, silencio de negra, blancas, corchea, semicorchea y tresillo. Por ejemplo:

The first system of musical notation for 'The Rose Tree'. It consists of a single staff with a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The melody begins with a quarter note G4, followed by a quarter note A4, and then a half note B-flat4. The notation continues with various rhythmic values and accidentals, including a double sharp (F#) and a double flat (B-double flat).

Estos cartones rítmicos se pueden practicar de diferentes formas en este nivel educativo:

- Se recomienda utilizar percusión corporal: emplear tres platinos sonoros (palmada, pierna y pies; palmada, dedos y pecho, o combinarlos como se precise).
- Se recomienda utilizar los siguientes instrumentos Orff para tocar estos ritmos: pandero, cascabeles, maracas, triángulos y caja china.

- Se recomienda utilizar los siguientes instrumentos Orff para tocar estos ritmos: pandero, cascabeles, maracas, triángulos y caja china.

Además, es preciso realizar otros ejercicios rítmicos

- El/la docente percute con sus palmas la invención de un compás de cuatro tiempos de negra. Esta invención contiene ritmos de negra, silencio de negra, corcheas, semicorcheas y

tresillos. Tras escuchar una vez al/la docente, los estudiantes repiten lo escuchado.

- Se recomienda trabajar ejercicios de creación rítmica e improvisación con los ritmos trabajados en este nivel educativo.
- Juego de pregunta y respuesta, a partir de los ritmos de negra, silencio de negra, blancas, corcheas, semicorcheas y tresillo.
- Pequeños juegos de cadena rítmica: cada estudiante se inventa un compás de cuatro tiempos de negra, con percusión corporal. El siguiente estudiante ha de repetir lo que ha tocado el estudiante anterior y añadir su invención. Cada estudiante realiza lo mismo hasta acabar la cadena.

-Primer ciclo de educación secundaria:

En este nivel educativo se recomienda realizar ejercicios con ritmos de negra, silencio de negra, corchea, semicorchea, tresillo y puntillo. Por ejemplo:

Estos cantones rítmicos se pueden practicar de diferentes formas en este nivel educativo:

- Se recomienda utilizar percusión corporal: emplear cuatro planos sonoros (dedos, pecho, pierna, pierna).
- También utilizar instrumentos Orff para tocar estos ritmos: pandero, cascabeles, maracas, triángulos, caja china, güiro...

Además, se requiere realizar otros ejercicios rítmicos:

- La profesora percute con sus palmadas la invención de un compás de cuatro tiempos de negra. Esta invención contiene ritmos de negra, silencio de negra, blancas, corcheas, semicorcheas, tresillos y figuras con puntillo (negra con puntillo y

corchea, corchea con puntillo y semicorchea). Tras escuchar una vez al/la docente, los estudiantes repiten lo escuchado.

- Se recomienda trabajar ejercicios de creación rítmica e improvisación con los ritmos trabajados en este nivel educativo.
- Juego de pregunta y respuesta, a partir de los ritmos de negra, silencio de negra, blancas, corcheas, semicorcheas, tresillo, negra con puntillo.
- Juegos de cadena rítmica: cada estudiante inventa un compás de cuatro tiempos de negra y lo reproduce con percusión corporal, empleando cuatro planos sonoros. El estudiante siguiente ha de repetir lo que ha tocado el primero y añadir su invención al final. Cada estudiante realiza lo mismo hasta acabar la cadena.

-Segundo ciclo de educación secundaria:

En este nivel educativo se recomienda realizar ejercicios con ritmos de negra, silencio de negra, corchea, semicorchea, tresillo, puntillo y contratiempo. Por ejemplo:

Con cantones rítmicos se pueden realizar diferentes ejercicios en este nivel educativo:

- Se puede utilizar percusión corporal: emplear cinco planos sonoros (dedos, pecho, pierna, pierna, pies).
- Se utilizan instrumentos Orff para tocar estos ritmos: pandero, cascabeles, maracas, triángulos, caja china, güiro...

Además, se recomienda realizar otros ejercicios rítmicos:

- El/la docente percute con sus palmadas la invención de un compás de cuatro tiempos de negra. Esta invención contiene ritmos de negra, silencio de negra, blancas, corcheas, semicorcheas, tresillos, figuras con puntillo (negra con puntillo y corchea, corchea con puntillo y semicorchea) y contratiempo. Tras escuchar una vez al/la docente, los estudiantes repiten lo escuchado previamente.

- Se recomienda trabajar ejercicios de creación rítmica e improvisación con los ritmos trabajados en este nivel educativo.
- Juego de pregunta y respuesta, a partir de los ritmos de negra, silencio de negra, blancas, corcheas, semicorcheas, tresillo, negra con puntillo y corchea con puntillo.
- Juegos de cadena rítmica.

La educación instrumental

- Educación infantil:

Se recomienda emplear los siguientes instrumentos: cascabeles, panderos, maracas para los primeros dos cursos de educación infantil. Para los últimos años de esta etapa se puede añadir el triángulo y el carrillón, dependiendo del contexto.

Se requiere trabajar la lectura con musicogramas muy visuales y sencillos, y fomentar la improvisación y la creación musical. En esta etapa educativa funciona muy bien la exploración de distintos instrumentos y su sonoridad.

Se pueden emplear los instrumentos Orff recomendados para esta etapa educativa, para llevar el tempo acompañando una audición musical.

- Ciclo inicial de educación primaria

Emplear los siguientes instrumentos musicales: cascabeles, panderos, maracas, triángulos, crótalos, caja china y carrillones, para realizar los siguientes ejercicios

- Se recomienda emplear el carrillón para tocar ejercicios sencillos de negra, silencio de negra, blancas y corcheas, y las canciones sencillas con notas sol - mi - la.
- Lectura de musicogramas sencillos.
- También es importante fomentar la improvisación y creación musical de forma muy sencilla, empleando estos instrumentos.
- Acompañar una audición musical llevando el tempo utilizando estos instrumentos musicales.

-Ciclo medio de educación primaria

Se recomienda emplear los instrumentos: cascabeles, panderos, maracas, triángulos, crótalos, caja china, güiro, bongos y carrillones. También se puede introducir el xilófono, metalófono y la flauta dulce. Los ejercicios recomendados para utilizar estos instrumentos en este ciclo son:

- Se recomienda emplear el carrillón e introducir el xilófono y metalófono para tocar ejercicios sencillos de negras, silencio de negra, blancas, corcheas y semicorcheas, e interpretar pequeñas piezas instrumentales con notas sol – mi – la – do.
- Lectura de musicogramas sencillos.
- Realizar ejercicios guiados de improvisación y creación musical de forma muy elemental.
- Marcar el tempo de una audición tocando los instrumentos recomendados para este nivel.

-Ciclo superior de educación primaria

Se recomienda emplear los instrumentos musicales siguientes: cascabeles, panderos, maracas, triángulos, crótalos, caja china, carrillones, güiros, bongos, xilófono, metalófono y flauta dulce. Se pueden introducir los timbales también. Los ejercicios sugeridos para utilizar estos instrumentos musicales en esta edad son:

- Emplear el carrillón, el xilófono y el metalófono para interpretar pequeñas piezas instrumentales con notas sol – mi – la – do – re – fa.
- Interpretar con flauta dulce piezas instrumentales con notas sol – mi – la – do – re – fa.
- Lectura de musicogramas.
- Realizar ejercicios de creación musical con las notas sol – mi – la – do – re – fa y las figuras rítmicas de negra, blanca, dos corcheas, cuatro semicorcheas y silencio de negra.

- Emplear los instrumentos Orff recomendados para acompañar una audición marcando el tempo con ellos.

- Primer ciclo de educación secundaria

Los instrumentos musicales recomendados son: cascabeles, panderos, maracas, triángulos, crótalos, caja china, güiro, bongos, carrillones, xilófono, metalófono, flauta dulce y timbales. Se recomienda realizar los siguientes ejercicios utilizando estos instrumentos:

- Emplear el carrillón, el xilófono y el metalófono para interpretar pequeñas piezas instrumentales con notas sol – mi – la – do – re – fa – si.
- Interpretar con flauta dulce piezas instrumentales con notas sol – mi – la – do – re – fa – si.
- Interpretar piezas instrumentales a dos voces.
- Lectura de musicogramas.
- Crear pequeñas melodías de ocho tiempos con las notas musicales trabajadas y los ritmos de negra, blanca, corchea, semicorchea y tresillo.
- Acompañar una audición musical con los instrumentos recomendados.

- Segundo ciclo de educación secundaria

Emplear los instrumentos musicales siguientes: cascabeles, panderos, maracas, triángulos, crótalos, caja china, güiro, bongos, carrillones, xilófono, metalófono, flauta dulce y timbales. Para estos niveles educativos se recomienda utilizar estos instrumentos para llevar a cabo los siguientes ejercicios:

- Emplear el carrillón, el xilófono y el metalófono para interpretar pequeñas piezas instrumentales con notas sol – mi – la – do – re – fa – si.

- Interpretar con flauta dulce piezas instrumentales con notas sol - mi - la - do - re - fa - si.
- Interpretar piezas instrumentales a dos voces con instrumentos variados.
- Lectura de musicogramas.
- Crear composiciones musicales con las notas y figuras rítmicas trabajadas.

Se recomienda consultar los siguientes materiales sobre el método Orff. Cada uno de ellos incluye unas aportaciones diferentes que se describen a continuación:

Orff-Schulwerk: Volumen I y V

El volumen I del Orff-Schulwerk incluye recitados, ostinatos y piezas de percusión corporal de dificultad baja-intermedia.

En el volumen V también hay piezas para percusión corporal, pero son mucho más complejas.

Gunild Keetman: Rhythmische Übung

Esta obra incluye pequeñas piezas de percusión corporal, ideales para instrumentar con los instrumentos de los que se disponga y también para usar como punto de partida para ejercicios de creación musical.

It's Orff showtime

Esta obra incluye canciones, bailes y acompañamiento Orff para ciclo inicial y ciclo medio.

Treasures from the Orff Attic

Esta obra incluye también canciones, bailes y acompañamiento Orff para ciclo inicial y ciclo medio.

Orff Jams

Esta obra incluye ocho piezas para tocar en grupo. Son obras fáciles de tocar desde el principio de la educación musical.

Music for children Volume 1

Esta obra se dedica a ejercicios y obras para ser tocadas por estudiantes de la etapa de educación infantil.

Experiencias educativas con el método Orff

A continuación, se añaden unos enlaces a vídeos de experiencias educativas con el método Orff:

- Experiencia 1: <https://www.youtube.com/watch?v=2Hlk2wb5E1A>

- Experiencia 2: <https://www.youtube.com/watch?v=dChJLDPod-Q4&list=PLEMCWl37x5tpwXcSf86xb5ar>

- Experiencia 3: https://www.youtube.com/watch?v=fIE6xRRC_e

- Experiencia 4: <https://www.youtube.com/watch?v=IVTVVbtfmg>

MÉTODO WILLEMS

El método Willem es uno de los métodos de didáctica de la música más eficaces para aplicar especialmente en la etapa de educación infantil y educación primaria ya que integra las principales características de los métodos previamente descritos: Dalcroze, Kodály y Orff.

Este método es obra de Edgar Willem (1890 Laraken, Bélgica-1978 Ginebra, Suiza). Parte de la concepción que la educación musical ha de seguir las mismas pautas y pasos que lo hace el aprendizaje del lenguaje, ya que existe una conexión muy profunda entre ambos procesos.

Su principal aportación sería la apuesta de una educación musical de forma integral, desde una perspectiva multidisciplinar, que incluye también el nivel psicológico, humanista y filosófico.

Este método apuesta por la iniciación musical como base de la educación musical. En esta primera etapa se desarrolla la audición sensorial, afectiva y mental, a partir de ejercicios de exploración y experimentación con diferentes tipos de sonidos. El objetivo de este pedagogo es la vivencia de la música de una forma profunda. Para ello se apuesta por la improvisación, la creación, el trabajo expresivo del ritmo, la experimentación auditiva, el movimiento corporal y el tocar instrumentos musicales.

La pedagogía Willems toma la audición como punto de partida para aprender música.

El método

El método Willems se caracteriza por los siguientes principios:

- Conseguir que los estudiantes disfruten de la música, de una forma significativa y positiva, donde el juego y la experimentación cobran un papel principal.
- Vivir la música desde una participación activa, para ir descubriendo los aspectos más abstractos de la música.
- El valor psicológico y afectivo de la música va antes que la percepción formal.
- Buscar el desarrollo de la persona a nivel afectivo, sensorial y mental. Willems considera que el oído humano tiene estas tres cualidades y, por ello, es necesario estimular el desarrollo de estos tres aspectos para aprender música.
- Poner el aprendizaje musical al alcance de todos los estudiantes.

Cómo plantear el método Willems

La pedagogía Willems toma la audición como punto de partida para aprender música, ya que con ella se puede "despertar" el oído musical. Pero no lo hace desde una concepción clásica, sino diferenciando tres tipos: la primera, sensorial; la segunda, mental; y la tercera, afectiva. La audición sensorial se relaciona con las acciones que provoca el sonido y el trabajo de esta exploración auditiva. La audición mental consiste en la audición de la armonía y la polifonía. Por último, la audición afectiva gira en torno a la audición de la melodía.

El método Willems se sustenta sobre tres principios básicos:

1. Cada sesión de música se concibe como un proceso en el que el estudiante, poco a poco, va desarrollando su oído y sensibilidad auditiva. Para ello se emplean diferentes instrumentos. Se recomienda:
 - Uso de actividades motivadoras, divertidas y diversas. Siempre ha de primar la exploración y el juego relacionado con cuestiones musicales.
 - Prevalce el uso de elementos naturales para fomentar el desarrollo auditivo. Por tanto, se prescinde de otros tipos de elementos que puedan distraer el proceso de desarrollo auditivo. Como elementos naturales encontramos por ejemplo instrumentos de madera, de metal, de membrana...
2. Como método de la pedagogía musical activa, el método Willems busca desarrollar la imaginación y la creatividad del alumnado. Es por ello que se necesita primar el espacio de improvisación, exploración y creación en todas las sesiones de música de cualquier nivel educativo.

3. El canto es la base para el aprendizaje de un instrumento, ya que contribuye a entender las notas, las melodías y las partituras... Parte de la visión que cuanto más interiorizada esté la música, más fácil será después poder interpretarla con instrumentos.

El método Willems tiene cuatro objetivos principales:

- Desarrollar el oído y el canto.
- Desarrollar la audición interior.
- Pasar de lo concreto a lo abstracto.
- Improvisar.

Los cuatro elementos del método Willems mantienen puntos en común con pedagogos musicales como Dalcroze o Orff. Para algunos especialistas como Villena, Vicente y De Vicente (1998), el método Willems adopta los siguientes aspectos:

- Las teorías del ritmo de Jaques-Dalcroze.
- Las prácticas instrumentales elementales activas y de improvisación de Orff-Schulwerk.

A estas adopciones, Willems añade unas aportaciones personales con una fundamentación psicopedagógica que resulta en una declaración de principios que rigen su metodología musical.

De acuerdo con Willems (2002), su método se divide en cuatro fases: la primera, «Primeras manifestaciones musicales», que va de los 0 a los 3 años de edad; la segunda, «Iniciación a la preparación musical», que va de los 3 a los 5 años de edad; la tercera, «La educación inicial: el presolfé y el preinstrumental», que se inicia en educación primaria; la cuarta, «La educación primaria: el solfé», que se inicia en educación primaria alrededor de los 6 o 7 años de edad.

A continuación, se va a detallar las características y los pasos a seguir en la educación musical, en cada una de estas cuatro fases en que se divide este método:

1ª fase. De 0-3 años:

Primeras manifestaciones musicales.

Como indica Willems, las primeras manifestaciones musicales forman parte de la educación general y no pertenecen al campo de la pedagogía musical. Es en el ámbito familiar, en especial la madre, las que tienen el rol de despertar el sentido auditivo y rítmico del estudiante, y enseñar las primeras melodías. Willems afirma que «hay niños que pueden cantar un gran número de melodías antes de los 2 años». Además del ámbito familiar y la madre, esta función inicial también la desarrollan cada vez más, las puericultoras y educadoras de los más pequeños. Por tanto, en esta fase se realiza un primer contacto con el sentido auditivo y rítmico. Y los cantos tienen una gran función.

Willems apunta que la educación musical ha de empezar en el mismo momento en que concibe a su bebé, para que después pueda transmitirlo a este.

2ª Fase. A partir de los 3 años:

Iniciación a la preparación musical

Esta fase se divide en dos subfases: la iniciación, por un lado, y una segunda subfase de la presolfé y preinstrumental. Willems recomienda hacer dos años de iniciación y un tercer año de presolfé y de preinstrumental. En general, se suele iniciar a los cinco años. La iniciación a la preparación musical puede llevarse a cabo en centros preescolares o a partir de lecciones de música. La iniciación musical consiste en el desarrollo sensorial auditivo; el trabajo de la audición; la educación rítmica; el canto de canciones; las marchas.

Cuanto más interiorizado esté la música, más fácil será después poder interpretarla con instrumentos.

i. **Desarrollo sensorial auditivo:** a partir de la exploración auditiva, el estudiante desarrolla su sentido auditivo. Se recomienda el uso de juguetes musicales atractivos.

ii. **El trabajo de la audición:** se realiza un desarrollo de la audición a partir del trabajo de imitación de sonidos, de palabras, de frases, y del jugar con la expresión.

En esta fase se trabaja el movimiento del sonido, ascendente o descendente. Se recomienda emplear instrumentos como la flauta de émbolo para hacer ejercicios de audición. Willemis afirma que con la flauta de émbolo se puede trabajar:

- La identificación del movimiento del sonido si sube o baja, si va de grave a agudo, o al revés.
- que el estudiante accione la flauta y lo diga.
- ejercicios de adivinar varios movimientos con los ojos cerrados.
- invención de movimientos.
- lectura de movimientos y reproducción con la flauta.
- escribir y cantar letras del alfabeto.
- hacer dictados.

Además de la flauta de émbolo, Willemis recomienda utilizar otros instrumentos para trabajar la audición, como sirenas, silofonos, metalófonos... Se pueden trabajar los siguientes ejercicios con estos instrumentos:

- La identificación del movimiento ascendente o descendente.
- trabajar con intervalos.
- ejercicios de adivinar varios movimientos con los ojos cerrados.
- invención de movimientos.
- lectura de movimientos e interpretación con los instrumentos.
- escribir y cantar letras del alfabeto.
- hacer dictados.

iii. **La educación rítmica:** Willemis (2002) indica que los ejercicios esenciales para esta fase son:

- Tomar conciencia del número de golpes dados con rapidez.
- Sucesiones de golpes rápidos o lentos; tanto *acelerando* como *retardando*.
- Dar golpes cortos y lentos que sirvan más tarde para trabajar los valores rítmicos en el solfeo.
- Producir, mediante golpes, sonidos fuertes y suaves; además en *creciendo* y en *decreciendo*.
- Producir diferentes timbres golpeando sobre la mesa, batiendo palmas, sobre el cuerpo o en objetos diversos. Aquí, los sonidos o ruidos pueden ser designados mediante diversas onomatopeyas.
- Se puede marcar el ritmo de canciones y adivinar canciones por la audición del simple ritmo.
- Se pueden inventar ritmos a partir de los cuales el/la docente improvisará.
- Se aprenderá a marcar los cuatro modos rítmicos mediante la

audición de canciones (ritmo, tiempo, primer tiempo y división o subdivisión del tiempo).

- Se improvisarán ritmos marcando el compás.
- Los estudiantes marcarán una sucesión de compases diversos contando los tiempos y el/la docente improvisará según se le solicite.
- Poco a poco se llegará a la polirritmia. Por ejemplo, marcando el ritmo de una canción con una mano y el tiempo con el otro, o cantando una canción y golpeando sobre la mesa con las dos manos.
- Los más avanzados podrán hacer los cuatro modos rítmicos a la vez: dos con los pies y dos con las manos.
- Realizar ejercicios con la fórmula de pregunta y respuesta.

iv. Canto de canciones:

Se recomienda tener una selección de canciones organizada por temas y por las características musicales que incluyan.

v. Las marchas: para desarrollar el sentido del tiempo.

Se recomienda realizar ejercicios de llevar el tiempo con el paso mientras se escucha una audición musical. El alumnado se desplazará por la clase.

3ª Fase. La educación inicial: el presoleo y el preinstrumental

Esta etapa incluye dos bloques: el presoleo y el preinstrumental.

a. El presoleo

Se inicia la educación musical inicial en la educación infantil, en preescolar, y se prosigue con la educación del soleo en educación primaria. Para Willem, uno de los fines humanos es la alfabetización de cada estudiante. Para ello es necesario trabajar el

orden de los sonidos, y los nombres de las notas, que hace posible la automatización de los nombres. De esta manera, la educación inicial se compone de:

i. El dominio rítmico:

Se despierta y desarrolla en la iniciación. La clave de la educación rítmica se encuentra en comprender la importancia del cuerpo y de sus elementos fisiológicos para despertar y desarrollar el sentido del ritmo en los estudiantes. Se consigue el automatismo de las medidas y de los tiempos mediante el marcado frecuente de los compases. Se requiere utilizar un material adecuado de ejercicios de ritmo que permita la participación de todo el cuerpo. Los elementos de la iniciación rítmica son:

- Marcar ritmos, fuertes y suaves, rápidos y lentos, cortos y largos.
- Marcar los cuatro modos rítmicos de las canciones: el ritmo, el tiempo, el primer tiempo y la división de los tiempos.
- Marcar el tiempo deseado en marchas o movimientos con las manos o con instrumentos de percusión.
- Inventar ritmos.
- Practicar la polirritmia.

ii. Las canciones:

Willem otorga al canto un papel principal para el desarrollo del niño, no solo de la educación musical. El motivo es que considera que el canto es el principio y el alma de la música. Los niños, en el periodo de su desarrollo afectivo, deberían cantar ya que este es un medio natural para formar su personalidad, además de un elemento espontáneo.

Willem explica que los niños son capaces de imitar una buena colocación de la voz y pronunciación, especialmente la de una

mujer, debido a la similitud entre las voces. Para este pedagogo es importante el canto y la escucha de diferentes voces para el desarrollo del canto. A partir del coro, es posible hacer un verdadero entrenamiento rítmico y auditivo, y desarrollar los valores sociales. Para Willem, el canto a dos voces y luego a tres voces debería ser practicado a partir del segundo año de iniciación.

Este pedagogo insiste en utilizar canciones que posean un valor directamente pedagógico:

- canciones con nombres de notas, para el dominio del orden de los nombres.
- canciones con intervalos: el estudiante entona una canción con un intervalo dado.
- canciones con ritmo: canciones que contengan ritmos catárticos.
- canciones modales para habituar al estudiante al modo mayor y menor, y al modo del canto llano.

iii. El desarrollo auditivo: el orden de los sonidos de la escala

El desarrollo auditivo comienza en la iniciación musical. Se comienza por la tercera descendiente sol – mi. La escala no se toma como un conjunto de tonos y semitonos, sino como un conjunto de intervalos que parten de un sonido básico. No se trata de que los estudiantes conozcan los intervalos, sino de ayudarlos a oír la simultaneidad de dos sonidos.

Para adquirir el orden de los sonidos de la escala se requiere trabajar siguiendo la siguiente secuencia:

- 1º. El movimiento sonoro: practicar con instrumentos diferentes como sirtenas, flauta de émbolo, etc.
- 2º. Práctica de ejercicios de ordenamiento de sonidos basados en

la escala de do mayor. Los ejercicios fundamentales que indica Willem son:

1. do-re, do-re-mi, do-re-mi-fa, etc.
2. do-re, do-re-mi-do, do-re-mi-fa-do-fa, etc.
3. do-re, do-mi, do-fa, etc.
4. do-re-mi, re-mi-fa, mi-fa-sol, etc.
5. Recitar los nombres en círculos: do-re-mi-fa-sol-la-si-do; re-mi-fa-sol-la-si-do-re, etc. Para así, comprender que no hay un único orden para todas las tonalidades.

3º. Automatismos de las notas. Willem recomienda trabajar a partir de:

- Cantar canciones con los nombres de las notas
- Hacer dictados con naturalidad, siguiendo el orden:
 - 1º. Sol – mi.
 - 2º. Introducir el la.
 - 3º. Luego el re.

iv. El orden de las notas en el pentagrama:

Para iniciar el pentagrama se empieza por cinco líneas sin clave y servirá para la lectura por relatividad. Después, se introduce el pentagrama de once líneas que permite introducir las claves de sol y de fa.

v. La improvisación:

El tercer elemento en el método Willem es la improvisación. Willem aboga que gracias a la participación activa del niño se puede despertar la verdadera vida interior del estudiante. La improvisación puede realizarse a cualquier edad y, por tanto, desde la iniciación.

Para trabajar la improvisación Willemis recomienda diferentes ejercicios:

- Improvisar con los nombres de las notas mientras el/la docente ejecuta unas cadencias con el piano; este ejercicio se recomienda para la fase de presolfreo.
- Utilizar movimientos corporales para improvisar rítmicamente.

b. El preinstrumental

El preinstrumental es el segundo bloque que incluye la tercera fase de la educación musical, la educación inicial.

Willemis afirma que el estudiante toma contacto con el instrumento sin la lectura. Y que la lectura se efectúa al mismo tiempo pero de forma separada.

Este bloque consiste en cuatro momentos:

- 1º. Toma posesión visual y auditiva del instrumento.
- 2º. Ejecuta pequeñas canciones que conoce con los nombres de las notas.
- 3º. Se puede hacer pequeñas invenciones.
- 4º. Por último, tras un año de solfeo, el estudiante ejecuta piezas o canciones con lectura.

4º Fase. La educación primaria: el solfeo

Tras dos años de presolfreo se pasa a la educación del solfeo, entre los cinco y los siete años. En el solfeo se debería mantener un lazo con el presolfreo y, por tanto, con los ejercicios sensoriales, rítmicos y melódicos.

El contexto habitual en educación primaria es que los estudiantes no hayan hecho música antes. Por tanto, Willemis recomienda que las canciones deberán de ser la base del trabajo del solfeo. A partir de ellas se trabajará la audición, el ritmo y los nombres de las notas.

Willemis recomienda que las canciones deberán de ser la base del trabajo del solfeo.

Willemis indica que esta fase ha de seguir la siguiente secuencia:

- 1º año: sumergir al estudiante en la atmósfera musical. Esto quiere decir que se ha de focalizar en la imitación y descubrimiento, con la menor consciencia posible. Por tanto, trabajar desde la experimentación y la audición de las características del sonido desde un lado más vivencial, sin aprender de momento los términos precisos para cada elemento.
- 2º año: desarrollar la consciencia auditiva y rítmica, excluyendo la consciencia reflexiva.
- 3º año: consciencia del orden de los tres elementos: el orden de los sonidos, el orden de los nombres y el orden de las notas escritas sobre el pentagrama (primero de cinco líneas y luego al de once líneas).

Los elementos que se deben trabajar en el solfeo son:

- Aprender a leer en horizontal y vertical, y a escribir las dos claves, la de sol y la de fa al mismo tiempo. Aprender a escribir facilitará la lectura.

Se empieza con ejercicios de lectura en el pentagrama de cinco líneas sin clave.

- La introducción a la armonía se realiza en el solfeo superior, donde se entrena la lectura de las diferentes claves.
- Automatismo de los nombres.

El automatismo de los nombres de las notas es necesario para el solfeo, la armonía y la improvisación. Tiene su base en la iniciación musical.

Resumen de los bloques a trabajar en toda sesión musical mediante el método Willemis

En el caso de este método, se va a añadir un resumen sobre qué implica una sesión siguiendo los cuatro bloques que exige el método Willemis: la audición, la rítmica, el canto de canciones y la improvisación. Sin embargo, a diferencia de los otros métodos de la pedagogía musical activa, descritos hasta el momento, según el nivel educativo y la experiencia previa del alumnado en la práctica musical, el propio método te marca en qué fase se encuentra el estudiante y qué pasos se ha de seguir para cada caso.

Por tanto, se plantea resumen metodológico general del método Willemis, sin especificar la adaptación a cada nivel educativo, como se ha realizado en todos los casos anteriores.

Una sesión de música aplicando el método Willemis debe incluir el desarrollo de:

1º. La audición:

Como se ha descrito en las fases anteriores, el desarrollo auditivo comienza en la educación inicial con el desarrollo sensorial con material didáctico, audición melódica de canciones, la escala, los intervalos y los acordes simples, mayores y menores. Ahora en la fase del solfeo se realizará la toma de consciencia de estos elementos. Un primer elemento es el de la escala, se concibe como un conjunto de intervalos, y ya no como un conjunto de tonos y semitonos. Un se-

gundo elemento es el de los intervalos melódicos. Estos difieren en naturaleza y valor expresivo según se considere cuantitativa o cualitativamente; al ascender o al descender; positiva o negativamente; por el lugar que ocupa; tonal o atonalmente.

La lectura a dos voces permite ayudar a los estudiantes a oír la simultaneidad de sonidos. Esto servirá de introducción a la armonía. Para realizarlo se indica trabajar la lectura de terceras; luego, cuartas y sextas; luego, segunda, séptima, cuartas y quintas; finalmente, octavas y décimas.

2º. La rítmica:

Los tipos de ejercicios recomendados son:

- Seguir practicando los ejercicios de despertar y desarrollar el sentido del ritmo en los estudiantes.
- Practicar el marcado frecuente de los compases para desarrollar el automatismo de las medidas de los tiempos que las constituyen, tanto exteriormente como interiormente.
- Utilizar el material Orff porque permite la participación de todo el cuerpo. Puede ser empleado respetando el orden natural de los sonidos.

3º. El canto de canciones:

Recordemos que el método Willemis acoge el trabajo del canto de Kodaly (ver detalle en punto 4).

4º. La improvisación:

Este método acoge los ejercicios de improvisación descritos en los métodos Dalcroze, Orff y Kodaly.

¿Cómo es una sesión basada en el método Willems para los diferentes niveles educativos?

a) Sesión para Educación infantil: iniciación a la preparación musical

Audición

Primero, se realizará un ejercicio de reconocimiento de la dirección del sonido mediante una flauta de émbolo. Los estudiantes se sientan en semicírculo en el suelo. Se les da una hoja y un color a cada estudiante. El/la docente se girará de espaldas para tocar la flauta en la dirección que desee. Cada vez que el/la docente haga un movimiento con la flauta de émbolo el alumnado tendrá que dibujar en su folio una línea, ascendente o descendente. Tras cada movimiento realizado, se comprobará qué dibujan los estudiantes.

Tras varios movimientos, el rol del/la docente lo puede tomar luego un estudiante.

Rítmico

A continuación, se realizará un segundo ejercicio de imitación rítmica. El/la docente, sentado delante de los estudiantes percutirá diferentes ritmos con sus manos, jugando con ritmos lentos y rápidos. Se recomienda empezar por dos y aumentar después a tres y cuatro ritmos. Se puede repetir cada juego rítmico un par de veces. El alumnado ha de imitar y repetir lo que el/la docente percute. Por ejemplo, una blanca y una negra, después una blanca y dos negras, después, una blanca, dos corcheas y una negra. En ningún momento se le va a poner nombre a qué figuras se está tocando. Se trata de imitar ritmos.

Canto de canciones

El tercer ejercicio consiste en cantar una canción adaptada para el nivel educativo. Por ejemplo «Twinkle, Twinkle, Little Star». Esta canción se selecciona porque tiene un tempo lento y trabaja la consecución de notas y el salto do – sol. Además se trata de una canción de cuna.

Marcha

Por último, se realiza un ejercicio de audición y desplazamiento corporal. Se escucha la audición de la canción «Twinkle, Twinkle, Little Star» de nuevo. Ahora, los estudiantes están de pie en un espacio libre en el aula para poder moverse. Han de seguir el tempo de la audición con su paso al principio. Después, cuando se repite la canción, cada estudiante puede improvisar con movimiento corporal. Se puede dar vueltas, mover de un lado a otro, mover sus brazos...

b) Sesión Willems para primer ciclo de educación primaria: educación inicial

El dominio rítmico

Primero, se realiza el juego de pregunta – respuesta. El/la docente marca ritmos fuertes y suaves, rápidos y lentos, cortos y largos, dando palmadas. El alumnado escucha y repite lo que el/la docente ha percuido.

Después, el rol del/la docente lo toma un estudiante, quien inventa una secuencia de diferentes ritmos, combinando que sean fuertes y suaves, rápidos y lentos, cortos y largos. Y el resto de compañeros repiten lo que este ha inventado.

Las canciones

En segundo lugar, se canta la canción «El gatito tiene bigotitos» con el intervalo sol – mi.

El gatito tiene bigotitos

Verónica Asensio Arjona

El desarrollo auditivo: el orden de los sonidos de la escala

En tercer lugar, se realiza un ejercicio de recitar los nombres de las notas en círculos: do-re-mi-fa-sol-la-si-do; re-mi-fa-sol-la-si-do-re, etc.

El/la docente da la entrada partiendo del do.

El alumnado está reunido en grupos de cuatro. El/la docente dará la entrada a un grupo y dirá por qué nota ha de empezar el círculo; por ejemplo, si dice «mi» el alumnado de ese grupo deberá decir: mi-fa-sol-la-si-do-re-mi.

Cada grupo de estudiantes participa recitando un círculo de notas en orden.

El orden de las notas en el pentagrama

En cuarto lugar, la profesora escribirá diferentes notas de sol y el mi en el pentagrama de la pizarra. El grupo de clase hará lectura relativa de la composición dada.

La improvisación:

Por último, ahora en grupos de cuatro los estudiantes harán una pequeña composición con las notas sol y mi. Cuando acaben la enseñarán a la clase. El/la docente podrá escribir algunas de estas composiciones en la pizarra para hacer lectura entre todos.

c) Sesión Willemis para tercer ciclo de educación primaria: educación inicial

El dominio rítmico

Primero, se realiza el juego de pregunta – respuesta. El/la docente inventa un compás de cuatro tiempos utilizando los ritmos de negra, corcheas, semicorcheas o blancas. El alumnado escucha y repite lo que el/la docente ha tocado.

Después, es un estudiante quien inventa un compás de cuatro tiempos. Y el resto de compañeros repiten lo que este ha inventado.

Las canciones

En segundo lugar, se canta la canción con intervalos sol – mi – la – do.

Lectura

En tercer lugar, se realiza un ejercicio de lectura de una partitura.

El alumnado se agrupa de cuatro en cuatro. Por grupos tienen que practicar la lectura de una parte de la partitura. Tras unos cinco minutos, se realiza la lectura en voz alta.

Instrumentación

El/la docente da un instrumento Orff a cada estudiante. Por grupos tocarán la parte que han practicado de la lectura. Se intentará disponer de variedad de instrumentos: xilófonos, meta-lófonos, carrillones y flautas.

La improvisación:

Por último, ahora por grupos de cuatro estudiantes harán una pequeña composición con las notas sol, mi, la, do, re y fa. Compondrán dos compases de cuatro tiempos. Utilizarán los ritmos de blanca, negra, corcheas y semicorcheas. Cuando acaben la ensañarán a la clase.

Experiencias educativas con el método Willems

A continuación se añaden unos enlaces de vídeos para consultar la aplicación del método Willems en el aula:

- Experiencia 1: <https://www.youtube.com/watch?v=dMJK3STqr4E>

- Experiencia 2: <https://www.youtube.com/watch?v=TOIEPjervBA>

10

MÉTODO MARTENOT

Maurice Martenot (1898-1980) era un pedagogo francés que buscaba un desarrollo integral del ser humano. Era también violonchelista, compositor y profesor. Motivado por la búsqueda de nuevas sonoridades, investigó en acústica y logró crear el instrumento eléctrico de las *Ondas Martenot*. Entre 1927 y 1953 participó activamente en congresos y conferencias de educación musical, como la I Conferencia Internacional de Educación Musical en Bruselas (1953). El método Martenot se publicó en 1952 en París, con el título *Formación Musical*. El propio autor explica que su método es el resultado del trabajo en equipo entre Maurice, Madeleine y Ginette Martenot, a lo largo de 50 años. Desde Francia se estableció una difusión del método Martenot al resto de países.

La producción pedagógica de Martenot recoge la obra *Principios fundamentales de educación musical y su aplicación* (1967).

El principal objetivo del método Martenot es el aprendizaje de la lectoescritura a partir de una secuencia gradual en un contexto de aprendizaje agradable y motivador, donde se fomente la vivencia afectiva de la música.

Martinet estimula la memoria musical desde la primera infancia.

El método

El método Martinet es un método que se basa en la psicología de los estudiantes. Es aplicable a los diferentes niveles de enseñanza, desde la educación infantil a la educación de adultos y conservatorio. Por otro lado, Martinet incide en la necesidad del rigor de su aplicación y el trabajo reflexivo implicado.

La educación auditiva tiene un rol principal en este método. Martinet recomienda a los padres cantar nanas a sus hijos porque, a través de las canciones, los estudiantes van interiorizando el ritmo musical. Este método incluye ejercicios de reconocimiento de timbres, instrumentos y voz, y la audición de intervalos armónicos. Cabe incidir en la utilización de gráficos para la representación de sonidos.

Por tanto, el canto también es un segundo elemento principal. Las canciones son cantadas con la letra y luego con la sílaba "la". La educación del canto en el método Martinet se caracteriza por: canto libre de canciones infantiles y de melodías sencillas; ejercicios de transporte auditivo a partir de una nueva nota; la improvisación melódica; la imitación; la reproducción de intervalos y de duraciones.

El tercer elemento principal del método Martinet es la educación rítmica. Se emplean ecos rítmicos; ejercicios de pregunta-respuesta; la improvisación rítmica; los dictados orales de ritmo y la lectura. La negra es la unidad de tiempo. El orden de introducción de las células rítmicas son: la corchea con pumillo - semicorchea - negra; el tresillo - negra; y dos corcheas - negra. Antes de proceder a la lectura, es necesario tener asimilados los automatismos para reconocer los signos musicales.

Lo más pictórico del método Martinet es el uso y requisito del tiempo de relajación. Se sugiere la combinación de esfuerzos intensos y cortos con un tiempo de relajación y respiración (Brulal, 2013, p. 16).

Las características del método Martinet son:

Audición:

- Estimulo de la memoria musical desde la primera infancia, del despertar de la audición a partir de canciones infantiles y el canto inconsciente.
- Trabajo de preaudición y formación del pensamiento musical.

Rítmica:

- Trabajo del ritmo vivo.
- Trabajo de automatismos y la memorización.

Canto:

- El canto libre a través de la imitación o canto semiconsciente.
- El canto consciente.
- La lectura de la música.

Improvisación.

¿Cómo es una sesión según el método Martenot?

Los principios básicos del método Martenot son:

1. Estimular la memoria musical a través del canto y el oído musical a través de ejercicios sensoriales.
2. Cultivar el sentido rítmico a través de llevar la pulsación e interpretar diferentes fórmulas rítmicas.
3. Fomentar el canto libre a través de la imitación.
4. Educar la técnica vocal y el aprender a oírse a través del canto consciente o canto obligado.
5. Ejercitar la lectura de ritmos, notas e intervalos.
6. Practicar el dictado musical.
7. Desarrollar la audición interna.
8. Improvisar.

Por tanto, a modo resumen se extrae que la educación auditiva, rítmica, el canto, la relajación y la improvisación son los elementos principales del método Martenot.

La relajación es uno de los elementos principales del método Martenot.

Experiencias educativas con el método Martenot

A continuación se añaden unos enlaces de vídeos para consultar la aplicación del método Martenot en el aula:

- https://www.youtube.com/watch?v=cyyvual_2avY

- <https://www.youtube.com/watch?v=ugdyYk5HluM>

RESUMEN COMPARATIVO DE LOS MÉTODOS ACTIVOS

A modo de resumen, Hemsy De Galinza (1977) delimita los puntos clave y de máximo relieve de cada una de las pedagogías musicales activas en:

- **Dalcroze:** la utilización del movimiento del cuerpo, como punto de partida, para el desarrollo del ritmo musical.
- **Kodály:** aprendizaje del lenguaje musical a través de las canciones populares.
- **Orff:** la educación rítmica. La utilización del ritmo en el lenguaje hablado y su relación con el ritmo musical.
- **Willems:** la unión inexorable de la pedagogía musical con la psicología general y evolutiva.
- **Martinet:** la relajación corporal y de la respiración como base de la educación musical.

CLASIFICACIÓN DE CANCIONES POR NIVEL EDUCATIVO

En este punto se recoge una selección de canciones clasificadas por temáticas y niveles educativos. Se incluyen canciones en lengua castellana y canciones en otras lenguas.

Canciones para trabajar en Educación Infantil

Educación Infantil

Canciones en lengua castellana:

a) *Canciones de Rutinas (Lengua castellana):*

- Saludar: «Buenos días señor gallo»; «Buenos días»
- Para ir al cole: «Me gusta ir al cole»
- Para recoger: «Vámonos a guardar»
- Para volver a la calma o dormir: «Estrellita dónde estás»
- Para despedirnos: «Hasta mañana»

Canções en otras lenguas:

a) *Canções para trabajar las rutinas:*

- «La - le - lu»
- «Schlaf, kindlein schlaf»
- «Bon dia, Bon dia al demati» (D. Gelabert)
- «Ran, rober ran»
- «Riki, riki!»
- «Pintxo, pintxo»
- «Cap a l'escola» (J. M. Espinas)
- «Adeu»

b) *Tradicionales y de folclore:*

- «3 little monkeys»
- «Snowflake»
- «Twinkle Twinkle Little Star»
- «La - le - lu»
- «Schlaf, kindlein schlaf»
- «Sol solet»
- «La lluna, la pruna»
- «L'elefant»
- «Si tu vas al cel» (The Penguins)

Clasificación y análisis de canciones en inglés para trabajar en Educación Infantil

A continuación, se muestra la clasificación de canciones de Educación Infantil por categorías, que ofrece Asensio Arjona (2017):

b) *Tradicionales y de folclore:*

- «El tren; «Chu chui»
- «Sol, solcillo»
- «El arcuñis»
- «Cucú cantaba la rana»
- «Luna lunera»
- «Que llueva que llueva»
- «Cinco lobitos»
- «La gallina turlaleta»

c) *Otras:*

- «El otoño»; «El viento de otoño»
- «Cumpleaños feliz»
- «Los peces en el río»
- «El reno Rodolfo»
- «El invierno está llegando»; «Tiri, Tiri, Tiritá»
- «Las estaciones del año»
- «Primavera»

Tipología de canciones	P3	P4	P5
Counting songs	Marchers song, Let's count	Marchers song, Let's count	Counting Numbers
	Five little monkeys jumping on the bed	Five little monkeys jumping on the bed	Counting from 1 to 10
	One potato, two potatoes	One potato, two potatoes	Number song, Let's count
	Counting animals	Counting animals	10 happy pirates on a pirate ship (Macmillan)
Action songs	Marchers song, Let's count	Marchers song, Let's count	Count and move
	The wheels on the bus	The wheels on the bus	Numbers song, Let's count
	One little finger	Hickory dickory dock	The wheels on the bus
	Mary had a kangaroo	One little finger	Hickory dickory dock
Fun action with songs	Put on your shoes	Mary had a kangaroo	Mary had a kangaroo
	Go-Stop	Put on your shoes	Put on your shoes
		Back, sometimes paper fingerplay	Yes, I can
		What can you do?	Back, sometimes paper fingerplay
Fun action with songs	The dancing Christmas tree	Put on your shoes	What can you do?
	Head, shoulders, knees and toes	Put on your shoes	What can you do?
		Back, sometimes paper fingerplay	Back, sometimes paper fingerplay
		What can you do?	What can you do?

Tipología de canciones	P3	P4	P5
Nursery rhymes	The rainbow colors song	The rainbow colors song	The rainbow colors song
	Shikamochi	The shape song	The shape song
	Twinkle, twinkle little star	Twinkle, twinkle little star	Twinkle, twinkle little star
	Little mouse	Little mouse	Little mouse
Fun action with songs	My waddy bear	My waddy bear	My waddy bear
	Roll, roll, go away	Roll, roll, go away	Roll, roll, go away
	Family finger	Family finger	Family finger
Fun action with songs	How's the weather song	How's the weather song	How's the weather song
	Do you like broccoli and carrots?	Do you like broccoli and carrots?	Do you like broccoli and carrots?
	Do you like spaghetti and meat?	Do you like spaghetti and meat?	Do you like spaghetti and meat?
	Animals on the farm	Animals on the farm	Animals on the farm
Fun action with songs	Open, shut them	Open, shut them	Open, shut them
	Land, I quit song	Land, I quit song	Land, I quit song
	High, jingle little bell	High, jingle little bell	High, jingle little bell
	If you are happy	If you are happy	If you are happy
Fun action with songs	The fun comes up!	The fun comes up!	The fun comes up!
	What do you know?	What do you know?	What do you know?

Tipología de canciones	P3	P4	P5
Songs for special occasions	The singing Christmas song	I'm a little drummer	S-U-S-T-A-I-A
	I'm a little drummer	Twinkle twinkle	I ask about the Christmas song
		Halfway round song for kids	Go away!
Folk songs	Hickory dickory dock	Hickory dickory dock	Hickory dickory dock
	Head, shoulders, knees and toes	Head, shoulders, knees and toes	Head, shoulders, knees and toes
	The wheels on the bus	The wheels on the bus	The wheels on the bus
	Old Mac Donalld	Old Mac Donalld	Old Mac Donalld
	The sunny sunny spider	The sunny sunny spider	The sunny sunny spider

Tipología de canciones	P3	P4	P5
Rounds	The wheels on the bus go round I round	The wheels on the bus go round I round	The wheels on the bus go round I round
	Good morning Mr. Rooster	Good morning Mr. Rooster	Good morning Mr. Rooster
	I have a pet	I have a pet	I have a pet
	Row, row, row your boat	Row, row, row your boat	Row, row, row your boat
	Old Mac Donalld	Old Mac Donalld	Old Mac Donalld
Question songs	What	The months chant	The months chant
	I go to school	Hello!	Hello!
	The Hello song	I go to school	I go to school
	What's your name?	The Hello song	The Hello song
	The goodbye song	What's your name?	What's your name?
		The goodbye song	The goodbye song
		Days of the week	Days of the week

A continuación se presenta un análisis didáctico de 16 canciones de la clasificación anterior, según los contenidos de Inglés y de Música que estas permiten trabajar (Asensio Arjona, 2017, p. 49-57):

1. «How is the weather?»
2. «Do you like broccoli?»
3. «Do you like spaghetti yogurt?»
4. «Animales on the farm»
5. «Walking in the jungle»
6. «I have a pet»
7. «Open shut them»
8. «Loud and quiet»
9. «Good morning Mr. Rooster»
10. «Jingle jingle little bell»
11. «One little finger»
12. «The months chant»
13. «One potato, two potatoes»
14. «I'm a little snowman»
15. «Wag your tail»
16. «Hello!»

Análisis musical y lingüístico de las canciones.

A continuación, se muestra el análisis que realiza Asensio Arjona de 8 canciones, donde se especifican los contenidos musicales y lingüísticos a trabajar con cada una de las canciones propuestas.

REPERTIO DE CANCIONES		1	2	3	4	5	6	7	8
CONTENIDOS DE LOCALIZACIÓN	Tema	Introducción	Final	Final	Introducción	Introducción	Final	Final	Final
	Tradicionales	Algunas canciones populares	Final	Final	Algunas canciones populares	Algunas canciones populares	Final	Final	Final
	Subtemas	De los años 20 a los años 50 (1920-1950)	Final	Final	De los años 20 a los años 50 (1920-1950)	De los años 20 a los años 50 (1920-1950)	Final	Final	Final
	Temas	Amor							
	Subtemas	Amor							

CONTENIDOS DE LOCALIZACIÓN	Tema	Introducción	Final	Final	Introducción	Introducción	Final	Final	Final
	Tradicionales	Algunas canciones populares	Final	Final	Algunas canciones populares	Algunas canciones populares	Final	Final	Final
	Subtemas	De los años 20 a los años 50 (1920-1950)	Final	Final	De los años 20 a los años 50 (1920-1950)	De los años 20 a los años 50 (1920-1950)	Final	Final	Final
	Temas	Amor							
	Subtemas	Amor							

Clasificación y análisis de canciones para trabajar en Educación Primaria

Ciclo Inicial:

a) Rutinas:

- Saludar: «Buenos días señor gallo»; «Buenos días»
- Para recoger: «Vámonos a guardar»
- Para despedirnos: «Hasta mañana»

b) Tradicionales y de folclore:

- «El arcobrisa»
- «Cueco cantaba la rana»
- «Luna lunera»
- «Que llueva que llueva»
- «Al corte de la patata»
- «Al pasar la barca»
- «Los números»

Orquesta: tuba, piano, batería, guitarra, bajo y maracas.

V/A: Piano y animales

M/F: Voz masculina y femenina

- «El abecedario»
 - «Los días de la semana»
 - «Los meses del año»
 - «Los animales de la granja»
 - «Caracol col col»
 - «Dedo pulgar»
 - «El patio de mi casa»
 - «El barquito chiquitito»
 - «La gallinita ciega»
- c) Ocasiones:
- «El otoño»: «El viento de otoño»
 - «Cumpleaños feliz»
 - «Los peces en el río»
 - «Mi burrito sabanero»
 - «Arre borriquito»

CanCIONES en otros idiomas

- a) Rutinas
- «Hello song»: «Hello, how are you?»
 - «Goodbye song»
- b) Tradicionales y de folclore
- «Hickory dickory dock»
 - «The wheels on the bus»
 - «Head, shoulders, knees and toes»
 - «Walking in the jungle»
 - «I have a pet»
 - «Autumn leaves are falling»
 - «Old MacDonald had a farm»
 - «Anatxan txan guli guli»

c) Ocasiones

- «SANTA song»
- «Rudolph the red-nose reindeer»
- «Happy birthday song»
- «Joyeux anniversaire»

Ciclo medio de Educación Primaria

a) Rutinas:

- Saludar: «Buenos días señor gallo»
- Para despedirnos: «Hasta mañana»

b) Tradicionales:

- «La vaca lechera»
- «Luna luneta»
- «Que llueva que llueva»
- «El abecedario»
- «Los meses del año»
- «Doce cascabeles lleva mi caballo»
- «A Atocha va una niña»
- «Ahora que vamos despacio»
- «Cabeza y hombro, piernas y pies»
- «Debajo de un botón»
- «Don Meltrón tenía tres gatos»
- «En la calle 24»
- «La cucaracha»

c) Ocasiones y valores

- «El burrito sabanero»
- «Ay del chiriquitín»
- «Campana sobre campana»
- «Que canten los niños»
- «En mi corazón»

Canciones en otros idiomas

a) Rutinas

- Saludar: «Good morning song»; «Good bye song»

b) Tradicionales

- «Do you like broccoli?»
- «Walking in the jungle»
- «Old MacDonald had a farm»
- «Olentzero»

c) Ocasiones y valores

- «Santa song»
- «Rudolph the red-nose reindeer»
- «Jingle bells rock»

Ciclo superior de educación primaria

a) Canciones pop:

- «El sitio de mi recreo» (A. Vega)
- «Me voy» (J. Venegas)
- «Mi realidad» (L. Meyers)
- «Soldadito marino» (Flito y Flitpaláis)
- «Cero» (D. Martín)
- «Rayando el sol» (Maná)

b) Canciones de REGGAE:

- «Tus ojos» (Los Cafres)
- «Me gustas tú» (Manu Chao)

c) Canciones de ska:

- «Y qué» (Inspector)

d) Canciones de rap:

- «Valores» (Voces inmortales)
- «Consejo» (Voces inmortales)

e) Canciones en valores:

- «Intenta respetar» (C. Boute)
- «Que canten los niños» (J. L. Perales)
- «Mas alla» (G. Estefan)
- «Valores» (Subzede)
- «Valores» (Voces inmortales)
- «Déjame hablar contigo» (Lytos)

Canções em outros idiomas

a) Canções de pop:

- «A sky full of stars» (Coldplay)
- «Black or white» (Michael Jackson)
- «Someday at Christmas» (Jackson Five)
- «Happy» (P. Williams)
- «Sense tu» (Terapia de shock)
- «Dernière Danse» (Indila)
- «Est-ce que tu m'aimes?» (Maitre Gims)
- «Les Ramoneurs de Menhirs» (Dans Gwadelde)
- «Vois sur ton chemin»
- «Corren» (Gossos)
- «Camins» (Sopa de cabra)
- «Millonaria» (Rosalia)

b) Canções de música electrónica:

- «Don't let me down» (The Chainsmokers)
- «Alone» (A. Walker)
- «All of me» (J. Legend)
- «Prayer in C» (L. Wood & The Prick ad R. Schulz)
- «Summer» (C. Harris)
- «Stay with me» (S. Smith)
- «We could be heroes» (Alesso)
- «Dangerous» (D. Guetta)
- «Sur ma route» (Black M)

c) Canções de reggae:

- «Rude» (Magic)
- «No woman no cry» (B. Marley)
- «One love» (B. Marley)
- «Do the Reggae» (Toots and The Maytals)
- «Tout ce qu'ils veulent» (Dub Inc)
- «L'homme que es mira el mar» (The Penguins)

d) Canções de ska:

- «A message to you Rudy» (The Specials)
- «La flama» (Obert Pas)

e) Canções de rock:

- «Thunder road» (B. Springsteen)
- «Yellow submarine» (The Beatles)
- «She loves you» (The Beatles)
- «The rock of the clock» (B. Haley)

Clasificación de canções para trabajar en Educación Secundaria (1º y 2º ciclo)

a) Canções de pop:

- «Subo escalas, bajo escalas» (M. García)
- «Nada de nada» (Fito Pámpido)
- «Ratonera» (Amaral)
- «Son mis amigos» (Amaral)
- «Naufragos» (Niños mutantes)

b) Canções de reggae:

- «Tus ojos» (Los Cafres)
- «Me gustas tú» (Mamu Chao)

c) Canções de ska:

- «Niño soldado» (SKA-P)
- «Vals del obrero» (SKA-P)

d) Canções de rap:

- «Valores» (Subzede)
- «Dejame hablar contigo» (Lytos)

c) *Canciones en valores:*

- «Intenta respetar» (C. Baucé)
- «Que canten los niños» (J. L. Perales)
- «Más allá» (G. Estefan)
- «Valores» (Subzde)
- «Valores» (Voces Inmortales)
- «Déjame hablar contigo» (Lytos)

f) *Canciones de rock:*

- «Locura transitoria» (Extremoduro)

Canciones en otros idiomasa) *Canciones de pop:*

- «A sky full of stars» (Coldplay)
- «USA for Africa»
- «We are the World»
- «Sorry» (J. Bieber)
- «Sense tu» (Terapia de shock)
- «Derniere Danse» (Indila)
- «Est-ce que tu m'aimes?» (Maitre Gims)
- «Les Ramoneurs de Menhirs» (Darius Gwadelok)
- «Vois sur ton chemin»

b) *Canciones de música electrónica:*

- «Alopie» (A. Walker)
- «Don't let me down» (The Chainsmokers)
- «All of me» (J. Legend)
- «Prayer in C» (L. Wood & The Prick ad R. Schulz)
- «Summer» (C. Harris)
- «Stay with me» (S. Smith)
- «We could be heroes» (Alessio)

- «Dangerous» (D. Guetta)
- «Sur ma route» (Black M)

c) *Canciones de reggae:*

- «Rude» (Magic)
- «No woman no cry» (B. Marley)
- «One love» (B. Marley)
- «Do the Reggae» (Toots and The Maytals)
- «Tout ce qu'ils veulent» (Dub Inc)
- «L'homme que es mira el mar» (The Penguins)

d) *Canciones de ska:*

- «A message to you Rudy» (The Specials)
- «La llaman» (Obrint Pas)

e) *Canciones de rock:*

- «Thunder road» (B. Springsteen)
- «Rockaway Beach» (Los Ramones)
- «She loves you» (The Beatles)
- «Hound dog» (Elvis Presley)
- «Highway to hell» (AC/DC heavy metal)

Para escuchar una selección de estas audiciones puede acudir a este enlace:

- https://open.spotify.com/playlist/1JEv3DdCCN8mGHfulrh-4C7s1-9JfKfucbQe-2AcpZiOVmqA&utm_source=copy-link

AUDICIONES RECOMENDADAS PARA CADA NIVEL EDUCATIVO

En la pedagogía musical activa el trabajo de la audición es imprescindible. Como se ha podido observar, en todos los métodos activos descritos se hace hincapié en la importancia de trabajar la audición y la escucha. De esta manera, se propone a continuación una selección de audiciones recomendadas para cada nivel educativo para ayudar a aplicar los diferentes métodos:

Audiciones recomendadas para el 1º ciclo de educación infantil:

- «El carnaval de los animales» (Saint-Saëns).
- «Las cuatro estaciones» (Vivaldi).
- «Sinfonía de los juguetes» (Haydn).
- «Paseo en trineo» (Mozart).
- «El reloj sincopado» (Anderson).
- «Los comediantes» (Kabalevsky).
- «Pedro y el lobo» (Prokofiev).

Audiciones recomendadas para el 2º ciclo de educación infantil:

- «El carnaval de los animales» (Saint-Saëns).
- «Las cuatro estaciones» (Vivaldi).
- «Sinfonía de los juguetes» (Haydn).
- «Paseo en trineo» (Mozart).
- «El vuelo del moscardón» (Rimski-Korsakov).
- «La máquina de escribir» (Anderson).
- «El reloj sin copiado» (Anderson).

Audiciones recomendadas para el 1º ciclo de educación primaria:

- «Las cuatro estaciones» (Vivaldi).
- «El cisne» (Tchaikovsky).
- «El aprendiz de brujo» (Dukas).
- «Peer Gynt» (Grieg).
- «La flauta mágica» (Mozart).
- «Carmina Burana» (Orff).
- «Marcha turca» (Mozart).

Audiciones recomendadas para el 2º ciclo de educación primaria:

- «Las cuatro estaciones» (Vivaldi).
- «El cisne» (Tchaikovsky).
- «El aprendiz de brujo» (Dukas).
- «Peer Gynt» (Grieg).
- «La flauta mágica» (Mozart).
- «Carmina Burana» (Orff).
- «El lago de los cisnes» (Tchaikovsky).
- «El sombrero de tres picos» (Falla).
- «Marcha turca» (Mozart).

Audiciones recomendadas para el 3º ciclo de educación primaria:

- «Moonlight sonata» (Beethoven).
- «El lago de los cisnes» (Tchaikovsky).
- «El sombrero de tres picos» (Falla).
- «El amor brujo» (Falla).
- «Bolero» (Ravel).
- «Carmen» (Bizet).
- «Rhapsody in Blue» (Matsuev).
- «Carmina Burana» (Orff).
- «Marcha turca» (Mozart).

Audiciones recomendadas para el 1º ciclo de educación secundaria:

- «Rhapsody in Blue» (Matsuev).
- Audiciones de estilos musicales: jazz, blues, rock and roll, country, rap, reggae.
- «Un cuento de invierno» (Eriksson).
- «El sombrero de tres picos» (Falla).
- «El amor brujo» (Falla).
- «Bolero» (Ravel).
- «Carmen» (Bizet).
- «Rhapsody in Blue» (Matsuev).
- «Carmina Burana» (Orff).

Audiciones recomendadas para el 2º ciclo de educación secundaria:

- «Rhapsody in Blue» (Matsuev).
- Audiciones de estilos musicales: jazz, blues, rock and roll, country, rap, reggae.
- «Un cuento de invierno» (Eriksson).

- «El sombrero de tres picos» (Falla).
- «El amor brujo» (Falla).
- «Bolero» (Ravel).
- «Carmen» (Bizet).
- «Rhapsody in Blue» (Matsuev).
- «Carmina Burana» (Orff).
- Las Walkirias (Wagner).
- Nocturnos de Chopin (Chopin).
- Musicales: *West Side Story* (Bernstein) y *Los Miserables* (Schönberg).

13

LA EDUCACIÓN COMPETENCIAL

Actualmente la educación tiene el objetivo de preparar al alumnado para poder convivir y coexistir en una sociedad cambiante y diversa, multilingüe y multicultural. Para ello, se precisa el desarrollo de una serie de competencias de distinto tipo. Se entiende por competencia la capacidad de una persona de resolver problemas reales en contextos diversos integrando conocimientos, habilidades prácticas, actitudes y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz y satisfactoria. Es decir, todos los estudiantes tienen que desarrollar un grado satisfactorio en las distintas competencias al acabar su escolarización obligatoria para poder incorporarse a la sociedad como un ciudadano activo y asegurar los fundamentos sobre los cuales construirá su proceso formativo a lo largo de la vida.

La adquisición de una determinada competencia se sustenta en experiencias de aprendizaje interdisciplinares en las cuales los conocimientos y las habilidades interactúan para dar una respuesta eficiente en la tarea que se ejecuta. La competencia comporta la integración armónica de conocimientos, habilidades y actitudes.

La educación competencial es el enfoque que percibe la finalidad de la educación obligatoria como la transmisión y capacitación de los estudiantes de estrategias y habilidades conceptuales, actitudi-

niles y procedimentales para poder interactuar de forma eficaz y crítica en cualquier situación social en su futuro. Por tanto, se basa en acompañar a los aprendices a desarrollar las habilidades de aprender a aprender, a través de la mediación, la interacción y el diálogo. La educación competencial se sustenta sobre siete pilares:

- El proceso *learning by doing*
- La mediación docente
- La secuencia didáctica
- La variedad de la tipología de actividades
- La interdisciplinariedad
- Las actividades cooperativas
- La evaluación competencial

A continuación se muestra un gráfico resumen de los elementos que componen la educación competencial:

Figura 1. Adaptación propia de los elementos de la educación competencial (Pereño, 2016, pp. 7-11).

A continuación se van a describir estos fundamentos:

a) *Learning by doing*:

Este concepto significa «Aprender haciendo» y hace referencia a la capacidad de resolver situaciones y problemas de la vida real. En el aula, la aplicación de este concepto quiere decir potenciar el uso de actividades en las que el estudiante aprende a partir de poner en práctica sus experiencias.

b) Andamiaje:

Este concepto quiere decir la guía que realiza el/la docente a lo largo del proceso de aprendizaje para poder atender a las necesidades de los estudiantes durante el proceso, para que todos puedan alcanzar los objetivos marcados. Esta guía es un requisito para permitir al estudiante progresar en su zona de desarrollo próximo. Se distingue entre andamiaje planificado y andamiaje contingente. El andamiaje planificado es el que se prepara mientras se diseñan las actividades, lo programa el/la docente con anterioridad y, anticipándose a aquellos elementos que prevé que, por su experiencia previa, puede conllevar mayor complejidad para los estudiantes. El segundo, el andamiaje contingente, es el que surge de la necesidad del momento en el aula, aquellas dudas o dificultades no previstas y que requieren una respuesta inmediata. Para atender al segundo es imprescindible una evaluación continuada.

c) La secuencia didáctica:

La secuencia didáctica es la estructura que ha de seguir la programación de unidades didácticas o proyectos competenciales para llevar a cabo procesos de enseñanza-aprendizaje competenciales. El término «secuencia didáctica» significa que los contenidos necesitan ser trabajados a través de materiales auténticos, variados y multimodales expuestos en actividades diseñadas siguiendo una

secuencia didáctica para que estén bien contextualizados y los docentes puedan facilitar el soporte necesario mediante la mediación.

Toda secuencia didáctica se divide en tres fases: introducción – Práctica – Consolidación. Antes de empezar a programar una unidad didáctica, se requiere pensar qué objetivos se pretenden alcanzar en esa unidad.

¿Qué quiero que los estudiantes me demuestren que han aprendido?

De esta pregunta se extraerá qué competencias están unidas a este objetivo que he extraído de esta pregunta inicial.

El siguiente paso es pensar qué actividad me va a permitir que los estudiantes me demuestren que han aprendido y desarrollado esa competencia que yo me he marcado desde el inicio como la principal a desarrollar. Para eso me va a ayudar tener presente que la actividad final de evaluación competencial, la actividad que va a cerrar la secuencia didáctica en la fase de consolidación, ha de cumplir los siguientes requisitos:

- Ha de ser de aplicación práctica, donde te permita ver el desarrollo competencial de al menos una competencia.
- Ha de permitir la aportación personal del estudiante.
- Es una actividad de consolidación de todo un proceso de práctica.
- El estudiante ha de aplicar los tres tipos de contenidos: teóricos, procedimentales y actitudinales.

A continuación, planteo los criterios de evaluación final, de acuerdo a la actividad diseñada. Y, como paso posterior, programo las actividades a realizar en cada sesión hasta llegar a este punto final.

La secuencia didáctica se estructura en tres fases. Cada una de estas fases tiene unas funciones y objetivos determinados:

Fase de introducción (en total se recomienda dedicar un mínimo de tres sesiones)

Objetivos de la fase de introducción:

1.ª Fase diagnóstica. Evaluación de los conocimientos previos y los intereses sobre el tema a tratar:

Se requiere evaluar qué conocimientos e intereses tiene el estudiante sobre el tema que trata la unidad didáctica desde el inicio y, además, evaluar el grado de desarrollo que tienen sobre las competencias a evaluar en la unidad didáctica. Por ejemplo, si en la actividad final de evaluación han de realizar una exposición oral describiendo un estilo musical del siglo XX, en la fase de introducción necesito evaluar el punto de partida en las competencias lingüísticas de expresión oral y también de expresión escrita, además de la comprensión del estilo musical como un resultado emergente de un contexto musical, histórico y social. Puedo formular una actividad en forma de juego de descripción de un músico de forma oral entre todos. Para evaluar el grado de desarrollo competencial es imprescindible que el/la docente conozca el punto de partida y sepa atender las necesidades del alumnado.

2.ª Introducción del tema (pregunta de investigación):

Se requiere introducir el tema de una forma indirecta, de descubrimiento guiado. Eso significa que, a partir de preguntas de investigación que se van formulando, el estudiante va conociendo el tema sobre el cual se va a trabajar.

Aquí se puede emplear juegos orales, preguntas a responder en grupos, enigmas...

3.º Introducción de los contenidos y competencias requeridas para realizar de forma exitosa la actividad final de evaluación: Como se ha explicado en el primer punto, es necesario poder evaluar el punto de partida de aquellas competencias que se van a evaluar en la unidad. Por ello, se recomienda hacer actividades donde se evalúe este punto de partida. Por ejemplo, se puede plantear la lectura sobre un músico concreto para comprobar el grado de comprensión lectora que posee el alumnado. El grado de satisfacción de las actividades no se va a tener en cuenta para la media del estudiante, es sólo para el punto de partida, como evaluación diagnóstica.

4.º Introducción al trabajo cooperativo (compromisos) si la actividad final de evaluación es grupal:

Se recomienda utilizar actividades de aprendizaje cooperativo en todas las unidades. Para ello se requiere facilitar herramientas de cooperación al alumnado: toma de roles, respeto de las ideas y trabajo a los demás, toma de compromiso, división de tareas, etc.

Se recomienda siempre emplear la toma de compromisos, verbalizar qué se espera de los demás en una actividad en pequeño grupo. Escribir los acuerdos tomados y firmarlos puede ser una actividad muy útil.

5.º. Compartimos y creamos una rúbrica de evaluación sumativa entre todos:

Esta rúbrica primero la diseña el/la docente, que es el especialista, de acuerdo con los objetivos que se ha marcado lograr con esta secuencia didáctica. Después, piensa en la actividad final que permitirá evaluar si este objetivo final se ha logrado y en qué grado. Recordemos que la actividad final tiene que tener unos requisitos para permitir tener esta función. Después, el/la docente analiza esta actividad y extrae los indicadores que se evaluarán con esta actividad. Finalmente, es momento de hacer pensar a los estudiantes qué eva-

luaremos con esta actividad final. De este modo se implica a los estudiantes, se hace reflexionar y participan en la creación de la rúbrica, cosa que es imprescindible para que esta sea práctica como herramienta. La tienen que comprender, hacérsela suya, para entender la retroacción tanto de los compañeros como de/la docente y puedan también saber qué se espera de ellos y autoevaluarse al final.

- Fase de práctica (se recomienda dedicar en total un mínimo de 7 sesiones)

Objetivos de la fase de práctica:

1.º. Proceso de investigación:

El aprendizaje es de descubierta guiada, no transmissivo. Para ello se ha de implicar al alumnado en este proceso y se requiere incentivar la investigación a partir de materiales (textos, vídeos, canciones...) previamente escogidos por el/la docente, después de comprobar que estos se adaptan al nivel educativo y las características del alumnado.

2º. Practicar los contenidos necesarios. Práctica grupal e individual:

Se necesitan practicar los diferentes contenidos y competencias para lograr el desarrollo y logro de los objetivos planteados y la elaboración de la actividad final. Por ejemplo, en el caso de la exposición de los estilos musicales, se requiere durante la fase de práctica trabajar los distintos estilos musicales de forma guiada por el docente en el aula. Eso significa trabajar los contenidos a partir de lecturas, el trabajo de audiciones, ejercicios rítmicos, de canto e improvisación con los diferentes estilos musicales: jazz, rock, reggae, etc.

3º. Elaborar la actividad final:

Se precisa destinar un espacio de trabajo y elaboración del proyecto o de realización de la actividad final en el aula. El/la docente ha de supervisar todo el proceso y ofrecer la ayuda y recomendación de mejora en todo momento, incluso practicar la exposición oral del proyecto si la hay, antes del día de evaluación.

4º Emplear variedad de actividades:

Recomendamos que se tienen que practicar todos los apartados que hemos decidido evaluar en esta secuencia. Además, se recogerán evidencias del trabajo individual para:

- evaluar el proceso y poder dar respuesta a las necesidades de los estudiantes.
- tener evidencias individuales de desarrollo de cada estudiante, de cada indicador y competencia que se quiere evaluar.

De cada competencia que se quiera evaluar se recomienda un mínimo de tres evidencias diferentes de evaluación.

- Fase de consolidación (en total se recomienda dedicar un mínimo de tres sesiones)

Objetivos de la fase de consolidación:

1º. Evaluar el desarrollo competencial al acabar la secuencia:
Se evalúa el punto de desarrollo final en cada competencia y de forma individual a partir de los indicadores de evaluación marcados desde el inicio.

2º. Evaluar entre iguales:

Se recomienda utilizar ejercicio de evaluación entre iguales para fomentar la comprensión de los propios errores a partir de tener que hacer el esfuerzo por evaluar a los demás. Siempre se empleará la rúbrica diseñada desde un inicio con el alumnado, y que se ha asegurado que es comprensible para ellos/as.

3º. Autoevaluación y propuestas de mejora:

La evaluación siempre tiene que ir acompañada de una actividad de autoevaluación y una retroalimentación individual constructiva, con propuestas de mejora. La evaluación se concibe como un proceso de aprendizaje.

Se recomienda compartir actividades grupales finales como hacer exposiciones y evaluaciones de estas entre iguales y autoevaluaciones.

4º. Uso de variedad de actividades:

Para poder atender a la diversidad de alumnado, los diferentes niveles de desarrollo real e inquietudes, se requiere utilizar variedad de actividades para practicar, adquirir y desarrollar las competencias. Por ejemplo, actividades de *input* visual, escrito, de movimiento, de *input* sonoro, etc., y de agrupaciones diferentes (individual, parejas, pequeños grupos, gran grupo).

d) La interdisciplinariedad:

La adquisición de una determinada competencia se sustenta en experiencias de aprendizaje interdisciplinarias, en las cuales los conocimientos y las habilidades interactúan para dar una respuesta eficiente en la tarea que se ejecuta. Por tanto, las actividades de aprendizaje competencial serán interdisciplinarias, donde se trabajen contenidos y se desarrollen competencias de diferentes áreas.

e) El aprendizaje cooperativo:

Desde el enfoque sociocultural de la educación y el enfoque competencial, se aboga por la concepción que el aprendizaje real es construido de manera compartida. Se requiere de la interacción para la construcción del aprendizaje. La enseñanza es entendida como una actividad social de colaboración y diálogo mutuo entre profesor y aprendices para elaborar juntos algo que no pueden crear individualmente.

Por tanto, concebimos que el aprendizaje se concibe mediante el diálogo, el lenguaje, el trabajo cooperativo y teniendo en cuenta cada estudiante en su contexto y con sus particularidades, para adaptar la enseñanza-aprendizaje a la zona de desarrollo real de los diferentes estudiantes. Durante este proceso de trabajo conjunto se produce una transformación individual, donde cada estudiante construye nuevo conocimiento. Y todo ello sucede en el contexto social del aula, por tanto, es un aprendizaje situado y contextualizado.

f) La evaluación competencial:

Una enseñanza orientada a un aprendizaje competencial precisa ser constructiva y comunicativa también, y, por tanto, requiere una evaluación competencial.

La búsqueda de la mejora de la calidad de la educación pasa por transformar también la evaluación, situándola al inicio del proceso de aprendizaje y como motor y elemento regulador de este.

La evaluación y la docencia ha de ser un acto colaborativo, donde los participantes acuerden contribuir para obtener un beneficio. La evaluación, además, sirve para mejorar tanto la docencia como el aprendizaje. Por tanto, la evaluación debe contemplarse como actuaciones evaluativas que permitan observar los progresos de los aprendices para poder dar estrategias e intervenir cuando sea necesario.

Desde esta perspectiva, se recalca la importancia de tener los objetivos de aprendizaje claros y tener en consideración el contexto del aula, las características y perfiles de aprendizaje de los aprendices, la necesidad de hacer partícipes a los estudiantes en el proceso de evaluación, dar más relevancia a la gestión del aula y a las intenciones que se generan.

Es importante que los instrumentos de evaluación incorporen la idiosincrasia del/la docente que los aplicará. Se tienen que seleccionar pensando en cada situación y en la personalidad y experiencia del/la docente. Por ello es recomendable consensuar los criterios con el equipo docente. También es necesario vislumbrar las necesidades emergentes que requieren una evaluación más participativa y eficaz. Las cinco estrategias clave para la evaluación competencial son:

- Clarificar, compartir y comprender las intenciones de aprendizaje y los criterios de éxito.
- Llevar a la práctica del aula discusiones, actividades y tareas de aprendizaje que sean eficaces y permitan evidenciar el aprendizaje.
- Dar la retroalimentación o *feedback* a los estudiantes para que puedan avanzar en su aprendizaje.
- Activar a los aprendices como recursos de aprendizaje entre ellos.
- Activar a los estudiantes como sujetos y propietarios de sus propios aprendizajes.

A continuación, se añade un gráfico resumen de los principios de la evaluación competencial:

Figura 2. Adaptación de los principios de la evaluación competencial (Figueras, 2016, pp. 163 - 171).

A continuación, se añaden unas recomendaciones para el diseño de rúbricas de evaluación competenciales:

- Para cada objetivo debo tener uno o más indicadores de evaluación como mínimo.
- En la descripción de los niveles de logro se ha de especificar con el máximo de detalle todos los elementos a evaluar dentro de cada indicador.
- Hay tres niveles de logro. Se recomienda empezar a describir el nivel de logro 3 (nivel excelente), dado que es el máximo que se exige. Después, se recomienda describir el nivel 1 (nivel de logro satisfactorio) porque es el mínimo exigido para superar cada indicador de la competencia. Por último, describir el nivel 2 (no table), dado que ha de ser un nivel intermedio entre el nivel 1 y el nivel 3. Así, se evitará que haya un desnivel desproporcionado entre los diferentes niveles de logro.

- La descripción del nivel 1 ha de ser en positivo e incluir que se exige para lograr el indicador. Por tanto, no se recomienda formular la descripción de este en torno a qué no puede hacer el estudiante aún, sino en lo que sí puede hacer y cómo lo hace.
- Recursos cuantitativos: especificar el número de errores que se aceptan en cada nivel de logro puede ayudar a clarificar y distinguir los diferentes niveles de logro.
- Recursos cualitativos: evitar conceptos abstractos que pueden ser interpretados de forma distinta. Utilizar adverbios de frecuencia puede ayudar a clarificar las descripciones de los niveles de logro. Por ejemplo, en vez de «sabe utilizar tiempos verbales distintos», formularlo como: «utiliza tres tiempos verbales distintos».

BIBLIOGRAFÍA

Para escuchar una selección de estas canciones puedes acudir a este enlace:

- https://open.spotify.com/user/g2p427xjvp817akkhnzka13u1?si=x2_ATC188v-ZdeWf1vVbw&utm_source=copy-link

- Arias, E. (2010). *La incidencia emocional de la música corporal como conductora educativa en la etapa infantil*. [Tesis doctoral. Universitat de Barcelona]. Tesis Doctorals en Xarxa (TDX). <https://www.tesisenred.net/handle/10803/1280#page=1>
- Carbajo, C. (2009). *El perfil profesional del/a docente de música de educación primaria: autopercepción de competencias profesionales y la práctica de aula*. [Tesis doctoral. Universidad de Murcia].
- Gardner, R. C., Masgoret, A. M., Tennant, J. y Múik, L. (2004). Integrative Motivation: Changes Turing a year-long intermediate-level language course. *Language Learning*, 54(1), 1-84. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9922.2004.00247.x>
- Kergomard, P. (1906). *La educación maternal en la escuela*. Biblioteca científico-filosófica.
- Merriam, A. P. (1964). *The Anthropology of Music*. Northwestern University Press.
- Montesino, P. (1850). *Manual para los maestros de escuelas de párvulos*. Imprenta del Colegio de Sordo-mudos y ciegos.
- Perena (2016). *Ensenyar i aprendre llengües en un model educatiu plurilingüe. Metodologies i estratègies per al desenvolupament de projectes educatius i per a la pràctica docent*. I.C.E Universitat de Barcelona. Horsori Editorial, S.L.
- Pestalozzi (1980) Pestalozzi, J. H. (1818). *Cartas sobre Educación In-*