

**CONGRESO
IBEROAMERICANO**
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA,
INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN

BUENOS AIRES, ARGENTINA
12, 13 Y 14 DE NOVIEMBRE 2014

**CONGRESSO
IBERO-AMERICANO**
DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO

BUENOS AIRES, ARGENTINA
12, 13 Y 14 DE NOVIEMBRO 2014

Entre los lenguajes de la música y las TIC: Una experiencia curricular de aprendizaje

MARDONES, S

Entre los lenguajes de la música y las TIC: Una experiencia curricular de aprendizaje

Sebastián Mardones Amestoy

Saint George´s College

ebs.mardones@gmail.com

Introducción.

Permanentemente se ve cuestionado el rol de los profesores ante la atenta mirada de una sociedad que muchas veces pone en duda la efectividad de la labor docente. En Chile se han sucedido en los últimos años movimientos estudiantiles, propuestas de reformas educacionales, modificaciones del sistemas de evaluación docente, todos apuntando a generar una mejor educación para nuestros niños, niñas y jóvenes. Entonces surge la pregunta ¿A qué nos referimos con una mejor educación? ¿Cómo sabemos que es eso lo que estamos entregando? En un modelo obsesionado con medir la calidad y la productividad, nos hemos acostumbrado como profesores a cuantificarlo todo y en el camino hemos acostumbrado a los niños a rendir por la calificación. Entonces surge la pregunta ¿Es posible realizar una actividad de aprendizaje en donde los niños y niñas participen por puro gusto? Sabemos que sí es posible, pero muchas veces no sabemos como.

En la escuela como la conocemos, asignaturas como música intentan calzar en un molde que no le acomoda, pues las artes deberían buscar el desbloqueo de canales expresivos y creativos de los niños y niñas con el objetivo de que sean capaces, no solo de resolver y responder ante diferentes dificultades que se les presenten. Lo que buscan es que sean capaces de crear por el placer de hacerlo.

La experiencia que se presenta a continuación se enmarca en el contexto de los programas de desarrollo profesional docente del Colegio Saint George de Vitacura, Santiago de Chile, desarrollados entre los meses de marzo y diciembre del año 2013 y consiste en realizar un proyecto de producción musical que va desde la fabricación de instrumentos con materiales de desecho, hasta la grabación de un video clip. Con el tiempo ha alcanzado cada vez mayor envergadura y se ha dejado más el protagonismo en los alumnos y menos en el profesor. La evaluación cuantitativa pasó a un segundo plano y lo importante es hacer un buen trabajo, ser creativos e innovar desde los talentos de cada uno.

El tema fundamental en que se basa este trabajo gira entorno a la integración holística de los conocimientos propios de las disciplina de Música con las habilidades digitales¹ propias de estudiantes de sexto grado. En este contexto el programa de estudios de Música, propone el estudio de las familias de instrumentos de percusión, vientos y cuerdas, dedicando a cada familia de instrumentos un bimestre de trabajo curricular

¹Matriz de habilidades TIC para el Aprendizaje. MINEDUC, Chile 2013.

formal, por tanto el cuarto bimestre del año se estudia cómo estas familias de instrumentos se relacionan entre sí en el ámbito de la creación musical, ya sea en una orquesta o en una banda de música popular.

La implementación del proyecto fue acompañada por un equipo de profesores del Área de Música, los cuales se caracterizan por niveles de especialización en distintos ámbitos de la educación musical.

En el área de los arreglos instrumentales se contó con la colaboración del profesor Rogelio Gormaz Espinoza, en el canto y dirección coral con la profesora Verónica Garay Opazo, en la grabación y mezcla con el profesor Ángel Campos Campos, en la grabación y dirección de video con el profesor Christian Poblete Heresmann y en la dirección y coordinación general, quien suscribe, profesor Sebastián Mardones Amestoy.

Buscar la creatividad de cada niño y niña y acompañarlo en su proceso de descubrir el mundo que lo rodea es lo que nos motiva y es el principal objetivo del trabajo que se presenta a continuación.

1. Lo primero es lo primero, la percusión.

El proyecto tuvo inicio en marzo de 2013. Según los Planes y Programas de Estudio del Saint George's College, en el primer bimestre del año académico los alumnos de sexto grado deben estudiar la familia de los instrumentos de percusión.

El trabajo en este período consistió en la audición de diferentes instrumentos y la diferenciación y clasificación en instrumentos de percusión determinada (aquellos instrumentos percutidos que tienen notas definidas, por ejemplo el xilófono) o indeterminada (los que no tienen notas definidas, como es el caso del bombo). Para generar un aprendizaje significativo en los estudiantes, la actividad a evaluar se enmarcó en el proceso de construcción de un instrumento creado y diseñado a partir de los que ellos y ellas estudiaron en clase. (Imagen 1)

Imagen 1.

Una vez finalizada esta parte del proceso, se dio inicio al estudio y refuerzo de lectura rítmica, específicamente en cifra de 4/4 y con las figuras corchea, negra, blanca y redonda. Los niños y niñas debieron trabajar en grupos y escribir una breve composición musical para tocar con sus instrumentos. A este trabajo se agregaron matices de intensidad como *pianissimo*, *piano*, *mezzopiano*, *mezzoforte*, *forte*, *fortissimo*, *crescendo* y *decrescendo* (Imagen 2). Es decir, tocar más fuerte o más despacio según la indicación del compositor. Para esto se analizó la intensidad en la música a través de la audición de obras como “Bolero” de Maurice Ravel o “Fortuna Imperatrix” de Carl Orff.

Durante el proceso de estudio se trabajó de manera especial en la relevancia de los matices de intensidad en la música que escuchamos hoy en día y cómo sería si las canciones que ellos conocen no tuvieran cambios de intensidad. Además se trabajó el concepto de pulso con la combinación doble corchea-negra. de manera que comprendieran

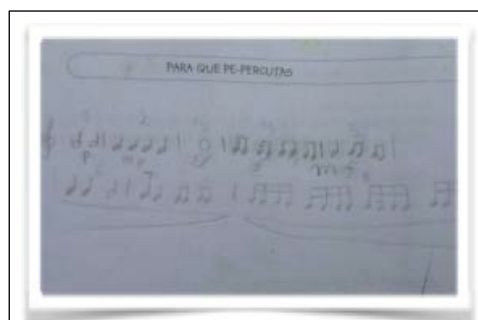

Imagen 2.

como afectaba a una canción el cambio de velocidad.

Durante el proceso de esta unidad de aprendizaje se hizo especial énfasis en la relevancia de la creatividad y la creación de una obra musical.

I. Los instrumentos de viento... Pobrecito mortal

En la segunda unidad de aprendizaje, comprendida entre mayo y junio, correspondía estudiar los instrumentos de viento, los alumnos debieron practicar una canción en flauta dulce. La elección del repertorio se basó en que la canción a interpretar cumpliera con un nivel de dificultad adecuado a los alumnos de 6º grado, que fuera posible de complementar con los aprendizajes adquiridos en la unidad anterior, que fuese un compositor de habla hispana y que, en lo posible, se tratase de un compositor chileno.

La canción elegida fue “Pobrecito mortal, si quieres ver menos televisión, descubrirás que aburrido estarás por la tarde”, del compositor chileno Florcita Motuda. Dicha canción se popularizó en el año 1978 cuando fue presentada en el festival de la OTI, momento en que, a pesar de no ganar ni obtener ningún reconocimiento, alcanzó una enorme popularidad.

Si bien esta canción cumple ya 35 años, su contenido sigue cobrando sentido en nuestros días. Prueba de esto es que el músico chileno Jorge González (ex- Los Prisioneros) la reversionó en su disco “Libro” del año 2012.

Para poder interpretar la canción trabajamos en escuchar y conocer la canción original, así fue como los alumnos, casi sin darse cuenta, aprendieron el texto completo de dicha obra. La única dificultad fue que la velocidad de la canción era demasiado rápida para alumnos de 11 o 12 años, por lo tanto el arreglo musical determinó que la sección de flauta debía tocarse a la mitad de la velocidad del resto de la canción para luego volver a la velocidad original del tema en el momento de volver a cantar.

La partitura considera repeticiones de notas consecutivas en la escala de Do Mayor y un buen control de la respiración por parte de los estudiantes.

Dentro de la transcripción se pasó por alto el hecho de que hay un cambio de cifra de 4 a 2 tiempos para luego volver a los 4 tiempos. Esto con el fin de no confundir a los alumnos con contenidos teóricos demasiado elevados para su nivel. (Imagen 3)

Imagen 3.

II. La historia detrás de una canción.

En la tercera unidad de aprendizaje abordamos los instrumentos de cuerdas. Para su estudio analizamos el contexto en que se desarrollan diferentes obras musicales en las que los instrumentos de cuerda son protagonistas. Para esto los estudiantes

investigan distintas obras y sus compositores para poder descubrir como cada uno de ellos es producto de su tiempo y analizan como su obra es la representación de lo que es su vida, y su desarrollo psicosocial.

Como motivación se presenta a los alumnos, a modo de ejemplo, quien es Florcita Motuda, su vida, su infancia, sus éxitos y fracasos, sus canciones y el tiempo que le tocó vivir en Chile cuando compuso la canción “Pobrecito mortal, si quieres ver menos televisión descubrirás que aburrido estarás por la tarde”. De esta manera analizamos el contenido de la canción, la cantamos y descubrimos como le damos sentido en nuestros tiempos a más de 30 años de su primera presentación.

A continuación, los alumnos deben investigar sobre las obras musicales que les han sido asignadas en lo que se refiere a su compositor, historia de la creación de la obra, instrumentación, contexto histórico y su significado y relevancia en la actualidad para luego presentarlas a sus compañeros (Imagen 4). Las canciones elegidas para este trabajo grupal son:

- Luchín: Víctor Jara es un referente de la música chilena de los últimos 100 años. Un compositor que trascendió a su tiempo por medio de su letra y forma de tocar la guitarra. “Luchín” es una mirada a la pobreza y la desigualdad en Chile.
- Inconsciente colectivo: Uno de los referentes de la música latinoamericana es Charly García. Si bien sus canciones desenfadadas y sus noticias por temas ajenos a la música podrían haber opacado su trayectoria, su legado musical es tan grande que sin duda alguna, como compositor y como pianista, debe ser reconocido por las nuevas generaciones.
- Für Elise: Una de las obras insignes de Ludwig van Beethoven. Su célebre comienzo y el misterio que rodea su composición, hacen de esta obra una de las más conocidas del compositor alemán, a más de 180 años de su muerte.
- Cita con ángeles: Silvio Rodríguez es uno de los compositores de habla hispana más trascendentales de los últimos 50 años. El contenido de sus canciones y su técnica para tocar la guitarra lo convierten en referente obligado a la hora de analizar el proceso de la guitarra acústica en Latinoamérica.
- Imagine: La desaparición de The Beatles supuso el fin de uno de los

Imagen 4.

mejores grupos musicales de la historia, sin embargo, dio paso a la carrera solista de cada uno de ellos. Este es el caso de John Lennon y su canción “Imagine” con su famosa introducción en piano.

El objetivo es que comprendan que toda música tiene una cualidad valórica que va más allá de su ritmo o melodía que puede resultar agradable o desagradable. La música entrega un mensaje al alma.

III. Clases de música en vivo.

Una vez finalizado el proceso de estudiar las familias de instrumentos, se da inicio a la unidad en que reuniremos todos los contenidos. Los estudiantes ya conocen los instrumentos de percusión y saben que jugar con la intensidad de la música puede hacer una enorme diferencia en una canción, además conocen los instrumentos de cuerda y la importancia de estos en una canción, saben también que la música busca entregar un mensaje y conocen la historia de la canción “Pobrecito mortal, si quieres ver menos televisión descubrirás que aburrido estarás por la tarde” y además saben el arreglo en flauta para esta canción y también la cantan.

Como parte del proyecto, la dirección del colegio solicitó que los 190 alumno del nivel cantaran la canción en la “Gala de talentos musicales” del colegio, evento que se realiza en octubre y en el que se presentan los niños, niñas y jóvenes más talentosos que van desde los 5 a los 18 años. Para esto se ensayó la canción con los 5 cursos por separado, es decir, en grupos de 38 alumnos. Como no teníamos la posibilidad de reunir a todo el nivel para un ensayo general, aprovechamos la oportunidad que se nos presentó en un concierto de percusión y cuerdas dado por músicos profesionales para los alumnos del nivel en el auditorio del colegio. En esta ocasión los alumnos llevaron sus flautas para completar las tres familias de instrumentos. Así contaríamos con percusión y cuerdas por parte de los músico profesionales y vientos por parte de los niños y niñas.

Después de aquel ensayo, realizamos dos intervenciones musicales en el día de la música del colegio y en la noche de ese mismo día presentamos en la Gala de Talentos musicales.

Pero esto no podía quedar solo en eso. Así fue como empezamos a grabar en la sala de clases.

IV. El estudio de grabación entrando a la sala de clases.

Para esto se trabajó con el programa Logic Pro X (Imagen 5), el cual es un grabador multipista que nos permite, dentro de la sala de clases, grabar percusiones, vientos, cuerdas y voces. En total fueron grabados 190 niños en grupos de 3 personas como máximo (Imagen 6), ya que no disponemos de los recursos que nos podrían permitir grabar a todos juntos, esto sin considerar que algunos voluntariamente optan por grabar de manera individual. El único instrumento que no fue grabado en la sala de clase fue la batería, ya que por su tamaño, complejidad técnica y los requerimientos de

Imagen 5.

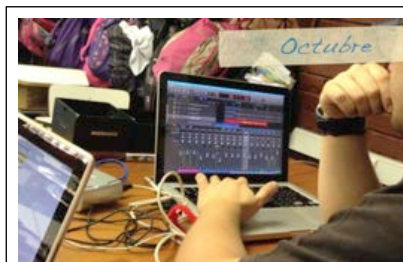

Imagen 6.

Instalación de equipos para grabar en la sala de clases

su grabación, fue grabada en un estudio externo (Imagen 7).

Una vez terminado el proceso de grabación se dio inicio a la preparación y ensayo para filmar un videoclip. El formato elegido fue el de libdub, este es un vídeo musical realizado por un grupo de personas que sincronizan sus labios, gestos y movimientos con una canción popular en una sola toma o “plano secuencia”, esta técnica implica liberar la creatividad de los alumnos en cuanto a que ellos tienen completa libertad para crear su propuesta para presentar en el video. Si se considera la duración del video, cada curso tiene aproximadamente un minuto para presentar.

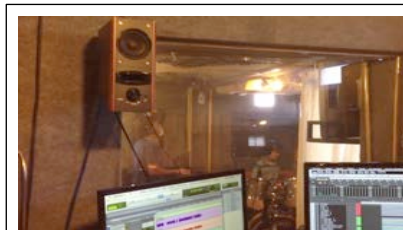

Imagen 7

V. De la imaginación a la pantalla

El proceso de preparación del video consistió en que cada curso preparara un circuito de acuerdo a una sección en particular de la canción. Si bien puede ser que al final esto no haya resultado tal cual como se pensó, sirvió para diseñar el circuito final en que se filmó el video.

Para la propuesta de cada curso, la consigna fue: “hagan lo que quieran, sean creativos”. Ante lo cual los estudiantes quedaron literalmente paralizados, siendo la insistencia del profesor lo que logró movilizarlos. Hay que explicar que el Saint George’s College es un colegio que cuenta con 56 hectáreas y que, en su concepto original, considera la sala de clases como un espacio cerrado y uno abierto para desarrollar las actividades. Por lo tanto cada sala tiene su símil en lo que se denomina “el bosque”.

Una vez que los jóvenes empezaron a crear sus intervenciones, hubo que corregir y modificar desde una mirada artística pues no siempre sus ideas se concretaron en algo atractivo o posible de hacer. Cosas como lanzar a un compañero dentro de un basurero rodando por la ladera de un cerro, lanzarse pasteles o botar una sandía, fueron algunas de las ideas que plantearon inicialmente. Ante estas propuestas hubo que exigir lo mejor de ellos y de ellas, siempre tratando de reforzar las cualidades valóricas detrás de lo que se estaba haciendo. Así se trató de promover la importancia de respetar a sus compañeros y respetar el valor de la comida, además de incentivarlos a proponer ideas novedosas en lugar de repetir cosas propuestas en televisión hace 40 ó 50 años.

Una vez que se definió cuales serían las ideas a utilizar, procedimos a ensayar por separado con cada curso en el sector donde finalmente se realizaría el video.

En la primera sección entre la entrada y la capilla, realizaría su intervención el 6ºA.

En el sector que está frente al edificio de la 1ª unidad hasta la biblioteca lo haría el 6ºB, en el trayecto desde biblioteca hasta el edificio de ciencias sería el turno del 6ºC, al interior del edificio en el primer tramo lo haría el 6ºD, en el segundo tramo el 6ºE y detrás del edificio el nivel de sexto grado completo. (Imagen 8)

Ya definido los tramos y la parte de la canción que correspondería a cada curso, se les convocó a grabar el día sábado 30 de noviembre de 2013 a las 8:30 am.

Imagen 8.

Mapa del Saint George's College

Así llegamos al día definitivo, y si bien no llegaron los 190 alumnos del nivel, asistieron más de 120 a la grabación, lo cual fue muy gratificante.

Hubo que suplir a los ausentes con jóvenes del mismo nivel que debieron salir dos veces en el video. Cómo se explicó anteriormente, un libdub es un video grabado en una sola toma y sin cortes, por lo tanto los niños que salieron al comienzo tenían que correr por fuera del plano de la cámara para llegar a donde se les requería en otra sección del video.

Hicimos tres tomas. La primera resultó muy bien pero al revisarla ahí mismo nos dimos cuenta de que hubo algunas partes desenfocadas o fuera de tiempo. La segunda, que es la definitiva, nos pareció mucho mejor que la anterior, sin embargo creímos que podría salir aún mejor. Cosa que no resultó ya que por factores técnicos fue un rotundo desastre. Por esto dejamos la anterior como video definitivo.

Conclusión:

El resultado final, fue un video de 4:50 minutos (Imagen 9), de la canción “Pobrecito Mortal, si quieres ver menos televisión descubrirás que aburrido estarás por la tarde”, el cual fue grabado el 30 de noviembre de 2013, en el Saint George’s College, contando con la participación de 122 estudiantes y 3 profesores, todos con distintas responsabilidades y acciones, las cuales fueron coordinadas con anterioridad y el mismo día de la grabación gracias al uso de Tecnologías de la Información y Comunicación con los estudiantes, tales como:

- Redes sociales (Facebook) para coordinar actividades relacionadas con el proyecto a través de una página en Facebook.
- Telefonía Móvil (Whatsapp) para compartir información. Los niños y niñas lo utilizaron de manera extraoficial para comunicar contenidos e información de lo que ocurría en clase de música.
- Laptop como estudio de grabación portátil para la conexión de micrófonos vocales, instrumentos y monitoreo de audio.
- Software de utilidad (Logic Pro X) para la grabación por pistas en el espacio de clases.
- Editor de video (Premier) para montar y sincronizar el audio definitivo del video
- Editor de video (iMovie) para automatizar transiciones, textos y voz en off.

En síntesis, la integración curricular del uso de TIC, las experiencias de aprendizaje musical significativa y el impacto de los medios digitales para lograr obtener un producto de aprendizaje concreto, como el videoclip, reflejan la importancia de combinar los lenguajes de las disciplinas, de los profesores y los estudiantes en uno solo, para poder lograr instancias de colaboración, interacción, cooperación, reflexión, aprendizaje y transcendencia acorde y coherente a los nuevos tiempos y desafíos que enfrenta una escuela o colegio con desafíos de transformación y cambio sostenido.

En esta línea cuatro son los hitos de aprendizaje, para estudiantes y profesores, que marcan la experiencia:

- Incremento del conocimiento de los procesos de aprendizaje en la asignatura de música por parte de los estudiantes, docentes y la comunidad educativa.
- Aumento de la necesidad de autoevaluación y mejorar de los aprendizajes por parte de los estudiantes para el logro de un producto de calidad.
- Mayor valoración de la autoimagen generada por los estudiantes, mejorando la autoestima, la confianza y el respeto mutuo.
- Integrar música y tic, requiere organización, gestión de espacios y que el profesor esté habituado en el uso de tecnologías y tenga dominio de su disciplina.

Para finalizar, transcribo las palabras de uno de los profesores que participó en el

proyecto:

Este proyecto no hace más que seguir convenciéndome, de que, mientras más enserio, mientras más pasión, mientras más ganas, mientras más dedicación, mientras menos se mutile la creatividad, mientras más poder de decisión les entregues a los alumnos y alumnas, mientras más se incluya la música y el arte en la vida de nuestros estudiantes, ellos más se comprometen con una entrega y disposición absolutamente diferente a la que vemos en lo común dentro del sistema educativo. Esto, entre otras cosas, considero que sucede a causa del grado de profesionalismo que el profesor entrega, el que definitivamente marca la diferencia entre "hacer lo que hay que hacer" y "hacer lo que quiero hacer".

¡Sólo pedimos más tiempo para ser profesores!

Christian Poblete H.

Imagen 9.

Alumnos del nivel de sexto grado del Saint George's College al finalizar la grabación del video.

Sebastian Mardones Amestoy