

Metodología de la cultura musical en el profesional de la educación artística en formación inicial

Methodology of musical culture in art education professional training

*Yanisley Castellanos Castellanos*¹

*Aleida Best Rivero*²

Resumen

El proceso de formación inicial del estudiante de Educación Artística, es un eslabón fundamental, para lograr no solo la adquisición de conocimientos, sino también el desarrollo de habilidades, competencias y valores que se manifiesten en actitudes positivas hacia la profesión. Con la aplicación de métodos empíricos de investigación, entre ellos, la observación participante, la entrevista y la encuesta, se pudo comprobar que existen limitaciones en el tratamiento a la cultura musical en el estudiante de esta carrera lo que limita su preparación para impartir este contenido en el ejercicio de la profesión. Este trabajo tiene como objetivo la elaboración de una metodología para el tratamiento a la cultura musical y su implementación en la práctica. La novedad del trabajo radica en el diseño de la metodología, la cual, con sus procedimientos, orienta cómo dar tratamiento a la cultura musical en este estudiante en formación.

Palabras clave: metodología, cultura musical, formación inicial

Abstract

The initial training process of the Artistic Education student is a fundamental link to achieve not only the acquisition of knowledge, but also the development of skills, competencies and values

¹ Licenciada en Educación, especialidad Instructor de Arte de Música. Máster en Desarrollo Cultural Comunitario. Profesora Auxiliar del Dpto. de Arte en la Universidad de Las Tunas, Cuba. E-mail: yanisleycc@ult.edu.cu ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-5503-0712>

² Licenciada en Educación, especialidad Historia, Máster en Ciencias de la Educación, Doctora en Ciencias Pedagógicas. Profesora Titular del Dpto. de Arte, Universidad de las Tunas, Cuba. E-mail: aleidabr@ult.edu.cu ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-0666-6236>

that are manifested in positive attitudes towards the profession. With the application of empirical research methods, among them, participant observation, interview and survey, it was possible to verify that there are limitations in the treatment of musical culture in the student of this degree, which limits their preparation to teach this content in the exercise of the profession. This work aims to develop a methodology for the treatment of musical culture and its implementation in practice. The novelty of the work lies in the design of the methodology, which, with its procedures, guides how to treat musical culture in this student in training

Keywords: methodology, musical culture, training

Introducción

La sociedad cubana se plantea la necesidad de enriquecer la formación cultural del hombre, cuya preparación le ponga a la altura del desarrollo del mundo actual; un hombre culto que comprenda los problemas de su contexto y del mundo, en su origen y desarrollo, que lo inserte en la batalla de ideas que enfrenta nuestro pueblo, con argumentos, necesarios para asumir una actitud transformadora, dirigida al alcance de los ideales sociales de nuestra Patria.

Es importante destacar que el proceso formativo debe plantearse desde lo que, al decir de Pérez et al. (2017), debería constituir la finalidad de la escuela del siglo XXI, las competencias. Estos autores refieren que es necesario recuperar la finalidad, discutir, plantear, debatir y decidir cuál es la finalidad de la escuela del siglo XXI y parecen ser que las competencias, las cualidades humanas o el pensamiento práctico, que son diferentes maneras de expresar lo mismo, deberían ser las finalidades de la escuela.

Se considera que el profesional de la educación en la contemporaneidad, vive una etapa que se ha denominado la cultura del aprendizaje y, en este contexto, el mayor reto que tiene la universidad es prepararlo para un mundo con altos niveles de conocimiento e información, dotarlo de herramientas para orientarse en ellos, con pensamiento crítico y con capacidad de

asimilación e innovación en circunstancias socioculturales de gran complejidad. En este entorno, Cuba aspira lograr un desarrollo social basado en el conocimiento, lo que exige a la institución universitaria replantarse un nuevo modelo que la haga más científica, tecnológica, moderna, humanista y plenamente comprometida e integrada con el proyecto sociocultural cubano.

La concepción de la Nueva Universidad Cubana aspira, justamente, abandonar sus marcos tradicionales e insertarse de manera orgánica en los diversos escenarios sociales. El establecimiento de nuevas relaciones le permite comprometerse con objetivos comunes que revelan la responsabilidad social y la pertinencia de la universidad cubana (Mariño y Mendoza, 2022).

Páez (2007 como se citó en Varona, 2016) afirma que formar hombres y mujeres integrales, cultos y revolucionarios, en estos tiempos de conflictos, significa que tengan la posibilidad real de disfrutar y enriquecer la cultura artística y literaria, que sean portadores de elevados valores humanos que constituyen el fundamento de nuestra identidad nacional y cultural (Acebo y León, 2019; Gamboa, 2019; Guzmán, 2020). Criterio con el que coincidimos, sin embargo, la cultura musical, ha sido insuficientemente estudiada, sin tener en cuenta sus aportes en la formación de una cultura general.

Es necesario tener en cuenta, que es una prioridad defender la cultura desde cada una de las manifestaciones artísticas, con énfasis en la música, por ser una manifestación con la que más se familiarizan los individuos. El conocimiento de la música nacional; considerada esta desde el punto de vista de su dirección e interpretación, favorece el desarrollo de la cultura musical.

La Educación Artística es una carrera que desempeña un papel vital para el cumplimiento de esta exigencia, la cual tiene como misión formar la sensibilidad, valores artísticos universales, nacionales y locales con un sentido ético y estético acordes con la aspiración de la nación de formar hombres poseedores de una cultura general integral. Los estudiantes de la carrera

Educación Artística, a partir del compromiso que asumen con respecto a su modelo del profesional, deben ser capaces de apreciar la música, dada la necesidad social de formar en él un sujeto sensible ante el hecho cultural, preparado profesional y espiritualmente y que busque soluciones diversas a los problemas socio-culturales de estos tiempos.

La indagación teórica sobre la temática de cultura musical develó la existencia de varias investigaciones que tratan el tema, en el contexto internacional se considera antecedentes Kodaly (1964), Hemsy (1995), Estos músicos pedagogos han conservado en sus propuestas sus individualidades estéticas y técnicas, manifiestas entre otros factores, en la inclusión de: nota musical, sensopercepción, rítmica, expresión corporal, canto, creación-improvisación, juego, folclore, investigación y materiales sonoros utilizados en su correspondiente tratamiento metodológico, en el proceso de musicalización y en la preparación de los docentes.

En el ámbito nacional investigaciones como Piedra (2012), Alén (2006), Aguirre (2017), entre otros, exponen los aspectos siguientes:

- Abordan las categorías de educación estética y educación artística desde diferentes perspectivas críticas, donde se precisan sus relaciones y diferencias.
- Se aborda la definición y fundamentación del concepto Educación Musical, sus componentes esenciales y diferencias entre la enseñanza musical.
- Caracterización de una persona musicalizada a partir de la sistematización, reordenamiento y precisión del contenido de la Educación Musical y su tratamiento metodológico particular propio del proceso de musicalización y de la preparación del educador musical, sobre bases psicopedagógicas, en nuestro contexto nacional.
- Tratan la evolución histórica comparativa de la educación musical en Cuba y otras regiones, para conocer sus regularidades en relación con nuestro objeto de estudio, como

fundamento teórico metodológico imprescindible para la comprensión de las fases de instauración y desarrollo de la Educación Musical en el sistema educacional cubano.

En todas estas investigaciones se reflejan una unidad de criterios al considerar que es un proceso de transmisión, asimilación, adquisición y apropiación de nuevos conocimientos, habilidades y valores, entendidos como síntesis, expresión y representación de la cultura, orientados a la formación profesional, sin embargo es insuficientemente abordado la argumentación teórica de la cultura musical y su inclusión en el proceso formativo, que son necesarios para propiciar un proceso educativo musical en la formación inicial del estudiante de Educación Artística, que los acerque al entorno histórico cultural, donde la música sea uno de los elementos a tener en cuenta para su adecuado tratamiento y la implementación en la práctica.

Consecuentemente, la metodología que se propone permite identificar los contenidos técnicos–musical y metodológicos, así como los componentes estéticos de las obras musicales, hechos artísticos y audiciones musicales y la selección de las agencias y agentes educativos que por sus características pueden aportar al proceso de formación al estudiante de Educación Artística.

En la revisión del modelo del profesional, indicaciones metodológicas, visitas a clases, actividades culturales, intercambio con los estudiantes y profesores de la carrera, así como la experiencia profesional en el desempeño laboral de la autora, me permitieron identificar manifestaciones como:

- Poca comprensión por parte de los estudiantes de la carrera Educación Artística, sobre la importancia de la música en la formación integral del ser individuo como promotores de la cultura.
- Insuficiente conocimiento para reconocer las obras musicales a partir de los elementos estéticos.

- Poca implicación de los estudiantes de la carrera Educación Artística en la formación de unidades artísticas, para la presentación en actividades culturales.

Estos resultados posibilitaron que se reconozca la necesidad de elevar la preparación del estudiante de Educación Artística en función de la calidad profesional, por lo que prestar atención a la formación de estos, donde se logre una mayor sensibilidad y motivación hacia la carrera.

Desarrollo

Para este trabajo se toma en consideración la definición de metodología que propone Valle (2018), quien plantea que este término se ha asociado a un sistema de métodos, procedimientos, técnicas, regulados por determinados requerimientos, nos permiten ordenar mejor nuestro pensamiento para obtener determinados propósitos cognoscitivos.

Se asume la estructura que propone este autor, donde se debe tener en cuenta el objetivo general, fundamentación, etapas, procedimientos, evaluación, que permiten comprobar si la metodología garantiza el logro de los objetivos propuestos, recomendaciones para su instrumentación y las orientaciones que permiten su aplicación en la práctica. La metodología que se propone tiene como objetivo general: Contribuir al enriquecimiento de la cultura musical en el proceso de formación inicial en el estudiante de la carrera Educación Artística.

Se comparten criterios de Sánchez (2019), quien plantea que una metodología debe ser:

Integradora: porque todos los factores que participan en la ejecución de la metodología están interrelacionados, de tal forma que una acción se relaciona con las otras; y que las actividades ordenadas han de ser ejecutadas con la mayor lógica posible, al comenzar por la más inmediata, hasta la actividad final.

Sistémica: la metodología se concibe a partir de un proceso investigativo que se divide en fases, las cuales se ponen en práctica de forma planificada, coordinada y organizada, lo que requiere de una sistematicidad en su ejecución.

Flexible: su implementación puede adaptarse a las características de la cultura musical y la interacción del estudiante en los diferentes contextos, lo que demanda sus modificaciones constantes.

Contextualizada: porque parte de las insuficiencias relacionadas con la cultura musical en el contexto que se investiga y las necesidades de los estudiantes.

Diferenciadora: porque se valora lo grupal y lo individual de los estudiantes con relación a sus conocimientos, actitudes y aptitudes artísticas, así como la relación que logre establecer con las agencias y agentes educativos.

Participativa: porque logra el protagonismo mediante actividades creativas y motivacionales de los estudiantes, donde se toma en cuenta sus criterios, así como el aporte en el proceso de las agencias y agentes educativos en los diferentes contextos donde interactúan.

Comunicativa: porque relaciona a través de las actividades a los estudiantes de la carrera Educación Artística, con el claustro de profesores, comunidades, así como con los alumnos y profesores de la enseñanza donde realizan su práctica laboral.

La metodología está estructurada en etapas, las que se concretan en el trabajo metodológico que realiza la carrera, estas son:

1. Integración del contenido técnico-musical y metodológico en las asignaturas del currículo por años.

2. Organización de actividades académicas y extensionistas creativas y motivacionales que le permita evaluar el nivel de conocimiento y habilidades de los estudiantes para identificar

los componentes estéticos de las obras musicales, hechos artísticos, audiciones musicales, así como aptitudes auditivas, vocales, rítmicas e interpretativas.

3. Ejecución de actividades académicas y extensionistas donde participen las agencias y agentes educativos previamente seleccionados en correspondencia con el contenido que se imparte en las asignaturas.

4. Evaluación del impacto y calidad de las actividades académicas y extensionistas en el proceso de formación de una cultura musical en los estudiantes de la carrera Educación Artística.

A continuación, se describen cada una de estas etapas:

Etapas 1: Integración del contenido técnico-musical y metodológico en las asignaturas del currículo por años.

Procedimientos

- Diagnosticar a los estudiantes de la carrera Educación Artística, a partir de sus necesidades, potencialidades e intereses, así como sus aptitudes musicales.
- Analizar los programas analíticos de cada año académico de la carrera, el Modelo del Profesional, los problemas profesionales, los objetivos por años, relación de los contenidos técnico-musical y metodológicos de las disciplinas con la cultura musical.
- Búsqueda y selección de las audiciones musicales con las que se trabajará en clases y en los talleres de apreciación y creación para la apreciación de la música.
- Clasificación de los compositores, intérpretes, géneros, estilos, períodos, con los que se trabajará en clases.
- Selección de las obras a montar en las clases desde el gusto estético musical.
- Inserción en el proceso académico del talento profesional que trabajará con los estudiantes.

- Distribución de las agencias y agentes educativos que participarán en el proceso de formación en correspondencia con el año y los contenidos que se imparten.
- Diseño de espacios no áulicos en los que se integren los estudiantes y la vanguardia artística de la manifestación del territorio.

Etapa 2. Organización de actividades académicas y extensionistas creativas y motivacionales que le permita evaluar el nivel de conocimiento y habilidades de los estudiantes para identificar los componentes estéticos de las obras musicales, hechos artísticos, audiciones musicales, así como aptitudes auditivas, vocales, rítmicas e interpretativas.

Procedimiento

- En lo académico mediante la organización en las disciplinas y asignaturas, con énfasis en las que abordan el contenido musical, donde se evalué el desarrollo de habilidades apreciativas y creativas, valoración de juicios estéticos, así como aptitudes auditivas, vocales, rítmicas e interpretativas. Establecer mediante las guías de observación en los contextos cultural y laboral, los aspectos en la valoración de hechos artísticos, identificación de problemas profesionales, valores compartidos donde los estudiantes realizan la práctica pre profesional.
- En lo investigativo se proyectan acciones afines con la ciencia, vista como actividad relacionada con la producción, difusión y aplicación del conocimiento, se evalúa el desempeño de los estudiantes, se aprovechan las potencialidades de los alumnos ayudantes, de alto aprovechamiento académico, grupos científicos estudiantiles en el cumplimiento de las tareas investigativas y su participación en jornadas científicas, eventos, fórum.
- En lo laboral se organiza a través de la integración de los contenidos académicos e investigativos reflejados en las guías de observación, en la docencia en las escuelas,

intercambio con tutores, directivos y administrativos, lo que le permite a los estudiantes un mejor desempeño en la práctica laboral que ejecuta en la Secundaria Básica y en la enseñanza Media Superior, así como la solución de problemas profesionales.

- En lo extensionista se organizan mediante actividades planificadas en la estrategia educativa como espacios culturales de las instituciones, intercambio con la vanguardia artística del territorio, conciertos, participación en eventos culturales convocados por la Dirección de Cultura y su red de instituciones a nivel provincial y nacional, proyectos comunitarios y festivales de artistas aficionados a nivel de facultad, universidad, provincial y nacional.
- Diseño de actividades culturales y actos políticos en los centros donde realizan su práctica laboral. Planificación de actividades en comunidades con los estudiantes a los cuales le imparten docencia para que sean capaces de apreciar hechos artísticos.

Etapas 3. Ejecución de actividades académicas y extensionistas donde participen las agencias y agentes educativos previamente seleccionados en correspondencia con el contenido que se imparte en las asignaturas.

Procedimiento

- Participación en los ensayos de las agrupaciones vocales, instrumentales y grupos musicales para constatar el contenido recibido con la praxis.
- Incorporación a los espacios de las instituciones culturales e intercambio con la vanguardia artística del territorio para profundizar en los contenidos técnicos musicales – metodológicos.
- Presentación de las unidades artísticas de la carrera en la programación sociocultural de la universidad y las instituciones.

LA CULTURA MUSICAL EN EL PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

- Participación del profesional del territorio en la programación sociocultural de la universidad.
- Diseño y participación de los estudiantes en actividades comunitarias.
- Participación de los estudiantes con los alumnos de la enseñanza de Secundaria Básica y de Media Superior, a los cuales le imparten docencia en la apreciación de hechos artísticos musicales.

Etapas 4. Evaluación del impacto y calidad de las actividades en el proceso de formación de una cultura musical en los estudiantes de la carrera Educación Artística.

Procedimiento

- Elaborar y aplicar instrumentos, para evaluar el nivel cognoscitivo alcanzado en los estudiantes que le permita diseñar actividades para elevar la cultura musical en los individuos y comunidades donde interactúan.
- Evaluar la pertinencia e impacto de las actividades que satisfacen las necesidades, intereses, objetivos y motivaciones de los estudiantes, su desempeño profesional y elevan su cultura musical.
- Control y evaluación en el colectivo de la carrera de la implementación de las acciones de la metodología, donde se tenga en cuenta las sugerencias y recomendaciones para perfeccionar el proceso y cumplir los objetivos formativos propuestos.
- Evaluación del desempeño profesional de los estudiantes y la capacidad de dar respuesta a los problemas profesionales en los contextos donde interactúan.

El control se realiza en cada una de las etapas para valorar el cumplimiento del objetivo propuesto, por lo que se debe tener en cuenta:

LA CULTURA MUSICAL EN EL PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

- La sistematicidad en el tratamiento a los contenidos técnico-musical metodológico, a través de la integración de los procesos académico, investigativo, laboral y extensionista, para elevar la cultura musical en los estudiantes de la carrera Educación Artística.
- El nivel de conocimiento alcanzado en los estudiantes sobre la cultura musical que le permitan identificar los componentes estéticos de las obras musicales, hechos artísticos, audiciones musicales.
- En la calidad de las actividades diseñadas por los profesores de la carrera Educación Artística, de conjunto con las agencias y agentes educativos, para elevar la cultura musical en los estudiantes.
- La transformación y el desempeño en la praxis de los estudiantes con una adecuada cultura musical.

El cumplimiento de cada una de estas etapas permite tener una valoración del proceso de formación de una adecuada cultura musical, lo cual permitirá contar con estudiantes transformados y profesores de la carrera mejor preparados metodológicamente para dar solución a problemas sociales, científico-técnicos y culturales.

El estudiante de la carrera Educación Artística es un promotor y creador de la cultura artística, debe poseer un nivel técnico artístico en su especialidad, una marcada vocación por el trabajo social en todos los escenarios donde interactúa, ya que debe ser capaz de incitar a la acción, impulsar, estimular y orientar intereses y aficiones, debe propiciar el diálogo entre las personas y contribuir a su sentido de pertenencia e identidad cultural local y nacional, contribuir a su enriquecimiento espiritual y a elevar su calidad de vida, por lo que debe lograr a través del proceso académico, formar una cultura musical en sus alumnos, desde la apreciación y creación de la música, donde podrán ser capaces de autoevaluarse, tomar decisiones, buscar soluciones creativas y enriquecer su cultura musical.

Para esta investigación la autora conceptualiza que la cultura musical: es el proceso de apropiación de costumbres, habilidades, hábitos, tradiciones familiares, propio de cada individuo, que le permita mostrar rasgos de sensibilidad estética ante el hecho musical y realizar juicios y valoraciones acerca de las producciones sonoras y audiovisuales, que a su vez se transforme a partir de las influencias recibidas en su intercambio con los diferentes contextos. Un individuo con una adecuada educación auditiva, rítmica, vocal y corporalmente.

Los estudiantes de Educación Artística denotan una adecuada cultura musical cuando:

- Poseen dominio de los compositores, intérpretes, géneros, estilos y períodos de la música.

Aplican los conocimientos teóricos y prácticos en las clases, así como en la preparación de actividades culturales, políticas y comunitarias.

- Diseñan y dirigen acciones educativas para lograr darle tratamiento a los problemas de la cultura musical y hacen valoraciones desde los fundamentos teóricos que sostienen esta categoría.
- Hacen uso de metodologías artísticas, lúdicas que permiten un mayor acercamiento, identificación y comprensión de la temática abordada.

De lo anterior, se deduce la importancia de que el estudiante de la carrera Educación Artística adquiera como darle un adecuado tratamiento a la cultura musical, ya que ello permite apropiarse de los conocimientos, habilidades y valores lo que permite impartir este contenido en su desempeño profesional.

Conclusiones

Con la aplicación de esta investigación se constató insuficiencias en el tratamiento a la cultura musical, por lo que se deben de buscar vías de solución para contribuir a una adecuada formación de los estudiantes de la carrera Educación Artística. Para incidir sobre la problemática

identificada, se propuso una metodología que se corresponde con las particularidades de la carrera.

La metodología propuesta se distingue por la integración de los contenidos técnicos-musical y metodológicos, la vinculación de los procesos académico, investigativo, laboral y extensionista y la vinculación de las agencias y agentes educativos al proceso formativo. Su puesta en práctica aportó una solución a la contradicción esencial existente, lo que permitió la implementación de procedimientos pedagógicos que propiciaron una transformación en la actitud de los estudiantes hacia la música al ser estudiada, valorada y disfrutada.

Referencias

- Acebo Rivera, M. y León Acebo, M. (2019). Contribuciones teórico-prácticas a la pedagogía y cultura cubana: Formación de valores desde una concepción identitaria. *Didasc@lia: didáctica y educación*, 10(4), 51-73.
- Aguirre, Y. (2017). *Concepción metodológica para el desarrollo de la cultura musical en la formación integral de estudiantes de carreras pedagógica*. [Tesis doctoral]. Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona. La Habana.
- Alén, O. (2006). *Pensamiento musicológico*. Letras Cubanas.
- Gamboa Graus, M. E. (2019). Axiología en los contenidos como organizador del currículo en la pedagogía desarrolladora. *Didasc@lia: didáctica y educación*, 10(6), 195–211.
- Guzmán Góngora, C. Á. (2020). Trabajo comunitario: Eje esencial en la gestión cultural comunitaria. *Didasc@lia: didáctica y educación*, 11(1), 190-200.
- Hemsey, V. (1995). *Algunas reflexiones sobre los procesos de formación musical*. Ponencia en Reunión Regional de Expertos en Formación Musical. UNESCO- CONAC, Caracas. Venezuela.
- Kodaly, Z. (1964). *Choral Method*. Boosey and Hawkes.

- Mariño, D. S. y Mendoza, L. (2022). *Retos de la formación del educador artístico: experiencias en la universidad cubana*. <https://www.pedagogia.edu.ec/public/docs.pdf>.
- Piedra, I. N. (2012) El desarrollo de la cultura musical de los profesionales de la educación; un reto en el contexto educativo del siglo XXI. *Revista Atenas*, 4(20), 35-44. <https://www.redalyc.org/articulo>
- Pérez, M., Enrique, J., Carbó, J. y González, M. (2017). La evaluación formativa en el proceso enseñanza aprendizaje. *Revista Edumecentro*, 9(3) <https://revedumecentro.sld.cu/index.php/edumc/article>
- Sánchez, G. S. (2019). Teoría y praxis. Algunas consideraciones sobre epistemología y metodología de la investigación. *Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas*, 7(12), 187-204.
- Varona, F. (2016). *José Martí: Conocimiento, educación y ser humano*. Universidad de la Habana: No. 281. <http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci>
- Valle, L. (2018). *La investigación pedagógica. Otra mirada*. Pueblo y Educación.