

ESCUELA DE MÚSICA.

“Creatividad Musical, Grabación y Recursos Tecnológicos. Herramientas Didácticas para el estímulo del desarrollo íntegro de los estudiantes.”

(Proyecto de Aula para Educación Media)

Sistematización de una experiencia didáctica en el área de Educación musical, aplicada a dos colegios de la ciudad de Santiago.

Alumnos: Marcelo Andrés Basoalto Álvarez – Pablo Andrés Barra Mardones.

Profesor Guía: Juana Millar.

Tesis para optar al Grado de Licenciado en educación / Licenciado en Música y al título de Profesor en Educación Musical.

Santiago, 2014.

Índice

1. Contextualización /Pag.3 - 5
2. Introducción /Pag.6 - 8
3. Cuerpo de la tesis / Pag.9
 - 3.1. Problemática /Pag.9
 - 3.2. Supuestos /Pag.10
 - 3.3. Objetivo general /Pág. 11
 - 3.4. Objetivos específicos / Pág. 11
 - 3.5. Antecedentes /Pag.13
 - 3.5.1. Planes y programas del MINEDUC / Pag.13 - 14
 - 3.6 Diagnósticos de los establecimientos de intervención / Pág. 15
 - 3.6.1 Colegio Artístico Salvador /Pág. 16 – 19
 - 3.6.2 Colegio Villa España / Pag.20 – 29
4. Marco teórico /Pág. 29 - 40
5. Marco Metodológico /Pág. 41 - 45
6. Intervención
 - 6.1. Previamente / Pág. 46
 - 6.1.1 Planificaciones de Proyecto de Aula en el Colegio Artístico Salvador / Pág. 47 - 53
 - 6.1.2. A considerar / Pág. 54
 - 6.1.3. Planificaciones de Proyecto de aula en el Colegio Villa España / Pág. 56-65.
7. Interpretación de la información obtenida /Pág. 66 - 67
8. Conclusiones / Pág. 68 - 76
9. Bibliografía / Pág. 77
10. Anexos Pág. 78-83

Contextualización.-

En la actualidad, la tecnología asume un rol protagónico envolviendo la cotidianidad de nuestras vidas. Distancias e idiomas, y factores y códigos externos a la comunicación hoy en día, no representan ningún tipo de impedimento u obstáculo para llevar a cabo una eficiente comunicación e intercambio de información. Todas estas nuevas posibilidades y experiencias propias de la modernidad, imposibles e inconcebibles dentro de un contexto y paradigma que tuvo vigencia en un tiempo pasado (bastante cercano a nuestro tiempo por lo demás), terminan por definir lo que actualmente reconocemos y asimilamos como globalidad.

Este fenómeno, que integra en su composición un fluir constante de información, cuyo recorrido y velocidad sólo se comparan y podrían asociarse a los tópicos recurrentes de la ciencia ficción, como lo son “los viajes en el tiempo”, se hace posible a través de una red comunicacional, protagonista y articuladora, que lo provee de funcionalidad y existencia. Hacemos referencia a la red de comunicaciones conocida y definida como internet.

Hoy en día, hablar de música es casi un sinónimo o un equivalente a estar hablando de internet. Si bien, existen grandes diferencias en la consistencia que los compone a cada uno en particular, considerando que uno es disciplina artística y el otro principalmente un canal de comunicación, actualmente son funcionalmente complementarios, y logran una perfecta fusión y disociación, propia y característica de la globalidad.

La evolución tecnológica que ha caracterizado al fenómeno de la globalidad, contempla entre sus cimientos constituyentes, la propiedad de transformación y mutabilidad constante. Dicha condición recae en las distintas disciplinas artísticas, principalmente en las que se constituyen como aristas fundamentales y sostenedoras de la era digital. De ésta manera, podemos hacer referencia a la música, y al concepto “audiovisual”, expresión que integra una gran variedad de disciplinas. Esta capacidad y modalidad flexible en cuanto a transformaciones y adaptaciones, permite entrever sus efectos de forma concreta en la existencia y disposición de distintos formatos de audio y su desarrollo. Hemos sido testigos

e incluso espectadores de la obra “era digital”, observando evoluciones y transformaciones con regularidad en plazos temporales acotados de los distintos formatos de almacenamiento de información digital.

Dado el momento socio-cultural actual, nos parece fundamental realizar una contextualización definiendo conceptos como “globalidad” e internet, en consideración de que éstos constituyen los principales puentes de comunicación de nuestra sociedad tecnológica contemporánea, y hoy en día, son herramientas verdaderamente imprescindibles para el desarrollo eficiente de proyectos que integran: empresas comerciales, negocios, anuncios, relaciones interpersonales, flujo de información de cualquier tipo, verdaderos espacios o fracciones de un campo laboral conjunto en diversos ámbitos, particularmente en el área artística y musical.

La llegada del nuevo milenio, nos entregó un nuevo campo de interconexión y fluidez de información. Éste territorio contemporáneo, inexplorado y desconocido para muchos, representa un verdadero campo laboral para otros. El internet nos ofrece un abanico de posibilidades de difusión e intercambio de material artístico, una gran variedad de plataformas virtuales de alcance masivo, y fluidez e interconexión de comunicación.

Si por una parte existe mayor competitividad en consecuencia de la opulencia y afluencia de información, posibilidades, y propuestas musicales diversas, por otro lado, no podemos ignorar esta realidad y adoptar un enfoque ajeno y opuesto a ella. Considerando lo anterior, nuestra investigación se centra en aspectos medulares de los “tiempos actuales” como las plataformas virtuales de difusión, e implementación que posibilita el registro sonoro generado dentro de un contexto educativo que considera el desarrollo de una unidad de música en dos colegios distintos, y dos cursos particulares (1° y 3° medio electivos).

Hemos proyectado finalmente todo lo anterior en nuestra intervención pedagógica de tipo didáctica, llevada a cabo en la instancia académica correspondiente a la última fase de nuestras prácticas profesionales, adoptando un enfoque de sistematización didáctica, en virtud de hacer uso de las herramientas tecnológicas mencionadas, integrándolas a la praxis educativa orientada a la creatividad musical del estudiante, estableciendo actividades

vinculadas a la composición, grabación, y difusión de propuestas musicales mediante plataformas virtuales, a través de instancias curriculares y extracurriculares.

Introducción.-

Nuestra experiencia como estudiantes escolares y universitarios, y como músicos en constante formación, nos ha llevado en esta última instancia universitaria, a la elección de un tema a investigar que nos parece apropiado, coherente, y esencialmente importante de abordar. Hacemos referencia al ámbito de la creación musical colectiva y registro del proceso guiado hacia el resultado final de las obras obtenidas. En calidad de investigadores, luego de experiencias personales tremendamente significativas obtenidas en marcos educativos no convencionales, como un colegio experimental artístico, y un importante centro cultural de Santiago, nos embarcamos en un proyecto de aula didáctico y cercano al oficio del músico y compositor popular actual. Nuestras motivaciones surgen a partir de las experiencias mencionadas, y nuestro afán por aprovechar estas oportunidades desde nuestros centros de prácticas profesionales, generando un proyecto de investigación práctico y actual , que responde a las necesidades de desarrollo creativo de las dos realidades escolares particulares a intervenir, y que se desarrolla bajo un modelo metodológico de investigación correspondiente a una intervención pedagógica de tipo didáctica o sistematización didáctica .

Por una parte, nuestra investigación posee fines prácticos (graduación y finalización del programa de estudio universitario con una tesis), y por otra parte, presenta otros propósitos que impulsan nuestra investigación, y que hemos ido explorando en la misma etapa de definición o precisión del tema.

Si bien, el propósito fundamental es práctico : Mejorar el proceso de aprendizaje y desarrollo creativo musical de los estudiantes de 1°medio en el contexto de ejecución musical(C.A.S), y 3°medio en el contexto de composición musical(C.V.E), usando a conciencia y de manera racional un dispositivo tecnológico que permite el registro del proceso creativo y su resultado final. Esto, bajo el marco de nuestra práctica profesional, y de la planificación y realización de una unidad completa, haciendo uso de implementación tecnológica que considera recursos de la era digital que permiten el registro de ideas musicales creativas de manera sistemática. Si quisiéramos referirnos al aporte que entrega nuestra intervención a la enseñanza o forma de abordar la creación musical , y por lo tanto,

aporte a los profesores titulares de ambos colegios , creemos que nuestros avances se pueden constituir como una alternativa u opción para los docentes, no obstante, no existe ningún tipo de acuerdo previo que señale que éstos serán parte de la reflexión y análisis de datos en conjunto , considerando que hemos preferido mantener una relación con los docentes basada en el contexto de práctica profesional, es decir, desarrollo de una unidad puntual, a pesar de ser naturalmente los participantes de la investigación a quienes los resultados de ésta podrían contribuir muy favorablemente y constructivamente en términos de desempeño profesional .

Nuestra intervención pretende manifestar y evidenciar un cambio que se podría generar en la propia práctica de los docentes, impulsándolos hacia una mayor reflexión crítica, y mejora de su propio quehacer a través del uso de nuevas estrategias o dispositivos didácticos.

Como investigadores, hasta ahora, hemos utilizado distintas estrategias de recogimiento de datos, que se constituyen como distintos tipos de actividades en función de obtener conocimiento acerca del desarrollo creativo de los estudiantes.

Las problemáticas “provisorias” que pudimos detectar, nos permitieron formular el siguiente enunciado:

“Los estudiantes de 3ºmedio del C.V.E y de 1ºmedio de C.A.S realizan sus asignaturas adaptándose y respondiendo al enfoque educativo tradicionalista del colegio (ambos), paradigma que limita y condiciona sus posibilidades y regula su libertad creativa, sin tener la posibilidad de realizar el registro de sus procesos creativos mediante recursos que así lo permitan, y tampoco de conocer aquellos recursos didácticos e interactuar con éstos”. Lo anterior se traduce en un escaso material creativo producido por los estudiantes, y un estímulo débil por parte de los profesores hacia los estudiantes, en función de promover las creaciones musicales.

A través del diagnóstico y recopilación de antecedentes de los colegios mediante la observación sistemática e información entregada por los docentes titulares, hemos podido develar cuáles son los factores externos a sus capacidades como pedagogos y músicos, que interfieren en un eficiente y real desarrollo creativo en los estudiantes.

A lo largo del desarrollo de esta tesis, nos referiremos constantemente a los colegios intervenidos de manera abreviada, de tal manera que cuando señalemos las iniciales C.V.E nos estaremos refiriendo al colegio Villa España, y generalmente, a la intervención particular llevada a cabo en este establecimiento en particular correspondiente al nivel de 3º medio, electivo de música, y unidad de “composición musical”. Profesor practicante e investigador: Marcelo Basoalto.

Del mismo modo, cuando señalemos las iniciales C.A.S, estaremos haciendo referencia al colegio Artístico Salvador, y generalmente, a la intervención particular llevada a cabo en el establecimiento particular correspondiente al nivel de 1º medio, electivo de música, y unidad de “interpretación musical”. Profesor practicante e investigador: Pablo Barra.

Cuerpo de la tesis.-

Durante el proceso de segundo semestre de seminario de grado, hasta ahora, hemos podido definir de dos maneras una misma problemática que contiene a las variables que la determinan. Una de las definiciones presenta una descripción más general, y la otra se centra y enfatiza en variables puntuales.

Problemática:

“El enfoque educativo tradicionalista que adopta la asignatura de composición musical (C.V.E.) y ejecución musical (C.A.S) desde la enseñanza de la asignatura de música” es el factor principal que incide en las actividades de creación musical en los cursos de 1° Y 3° medio. El paradigma condiciona la estimulación creativa limitándola, y limitando experiencias potencialmente muy significativas, y eso se refleja en las planificaciones de los profesores titulares, además de evidenciarse en las mismas prácticas, contenidos y unidades, que constituyen la instancia propicia para el desarrollo de la creatividad musical como eje central en los cursos de enseñanza media de ambos colegios. La ausencia de un dispositivo didáctico como el que proponemos en nuestra intervención, está ligado al mismo enfoque, a las prácticas, contenidos y otros factores ya mencionados. Factores que se constituyen como antecedentes que respaldan el problema a investigar.

-¿Cómo lograr un desarrollo óptimo de habilidades , conocimientos y destrezas musicales de estudiantes de primero y tercero medio de dos colegios por medio de la grabación sistemática y la inducción de recursos tecnológicos aplicados al desarrollo de la creatividad de los estudiantes?

Supuestos:

- El uso de recursos tecnológicos aplicados como dispositivos a las actividades de creación musical, estimulan al estudiante a explorar sobre su proceso creativo.
- La composición musical es un recurso que promueve la expresión libre del estudiante, y la aplicación de herramientas y conocimientos adquiridos tanto en el ámbito curricular como extracurricular.
- La exploración sonora permite al estudiante desarrollar sensibilidad hacia las cualidades del sonido, ampliando las posibilidades sonoras en virtud del desarrollo creativo.
- El enfoque tradicionalista de la enseñanza musical es un factor que incide en las actividades de creación musical en los cursos intervenidos, condicionando la estimulación creativa y limitando experiencias potencialmente significativas.
- La implementación de un recurso tecnológico como la interfaz dentro del aula, permite grabaciones de ideas musicales de manera ordenada y sistemática.

Objetivo General.-

- **Sistematizar una experiencia Didáctica de desarrollo creativo, realizada con estudiantes de enseñanza media de dos colegios de la ciudad de Santiago, con el fin de mejorar y optimizar la experiencia creativa, y el aprendizaje de los estudiantes a través de actividades que incorporan el registro y la composición , en el contexto de educación musical escolar.**

Objetivos Específicos.-

- Aportar a la reflexión de otros profesores del área de Educación musical.
- A través de los resultados, validar una propuesta de mejora educativa.
- Revisar los aciertos y desaciertos de los estudiantes en la intervención.
- Revisar aciertos y desaciertos del proceso de sistematización, incluyendo planificación del proyecto, toma de decisiones, y el trabajo de los profesores en el aula.
- Estimular y Desarrollar autonomía y confianza en las aspiraciones creativas de los estudiantes.
- Registrar obras musicales creativas de los estudiantes.
- Registro del proceso creativo, en función de un trabajo de creación progresivo y guiado.
- Realizar registro de ideas musicales, adoptando una dinámica de trabajo que compromete tanto al profesor como a los estudiantes, al posibilitar un material concreto a desarrollar y trabajar.

- Dar a conocer a los estudiantes diversas posibilidades creativas, como recursos, formas, estructuras.
- Desarrollar clases que promuevan el aprendizaje de conceptos musicales en función de una comunicación, diálogo y trabajo eficiente, dentro de la dinámica de creación musical en grupo.
- Diseñar una metodología que permita llevar a cabo la intervención de manera sistematizada.

Antecedentes.-

Planes de música del MINEDUC.

El Plan de Estudios de Artes Musicales contempla tres módulos como opciones diferenciadas para la Formación en Artes Musicales ,a desarrollar indistintamente entre alumnos de 3° y 4° Medio : Apreciación Musical, Interpretación Musical y Composición Musical. El problema es que entrega libertad a los establecimientos para seleccionar los módulos que serán impartidos a sus alumnos, considerando para ello sus intereses, posibilidades materiales, tecnológicas e instrumentales del mismo colegio y características culturales propias de la región. En la práctica, permite que se omitan aquellos módulos que requieren de una mayor inversión de recursos y que las habilidades y capacidades a desarrollar en los estudiantes dependa de cuán equipado está el centro educacional (y sabemos que en general los recursos son escasos), y de la visión que tenga el equipo de gestión de cada colegio, UTP y profesores de sus alumnos. En nuestra práctica hemos visto que se tiende a menospreciar la capacidad creativa de los estudiantes, y que se limita el curriculum a aquello que el profesor piensa que ellos "pueden lograr", apuntando a sus limitaciones culturales o cognitivas y no a las capacidades potenciales.

Este Plan de Estudios diferenciado es flexible y plantea en el Módulo de Composición un trabajo en grupos sobre proyectos de creación musical a lo largo de un año, partiendo siempre desde los intereses, gustos y experiencias de los estudiantes, habitualmente se transforma en una limitada reproducción de repertorio sencillo definido por el profesor. Además, si bien plantea el uso de recursos informáticos o tecnológicos, es contradictorio al plantear que, en su flexibilidad, puede adaptarse a la realidad de recursos de cada colegio y no han existido programas desde el mismo Mineduc que aporten recursos específicos gratuitos para aquellos establecimientos con equipamiento limitado o insuficiente. Si bien existen innovaciones como la Ley de Subvención Escolar Preferencial, que permitirían adquisición de material didáctico tecnológico, en la realidad privilegian aquellas disciplinas

o asignaturas que son medidas en pruebas estandarizadas como Simce, sin privilegiar el área artística relacionada con la composición.

El Plan de Estudio de Primero Medio considera cuatro unidades: Canto y movimiento, Música y ejecución Instrumental, Realización de un proyecto musical integrador, Música y sonido: el medio ambiente sonoro. A diferencia del anterior Plan este es obligatorio y no opcional, pone sus énfasis en la práctica de algún instrumento y en ciertas referencias teóricas respecto de la disciplina musical, sin considerar la composición desde un punto de vista protagónico y restándole continuidad de básica a media para potenciar la capacidad creativa de los estudiantes. Además, no existe una relación adecuada entre los objetivos planteados y la cantidad de horas semanales en que se imparte la asignatura.

Diagnósticos de los establecimientos a intervenir.-

Previamente a la realización de la intervención pedagógica, en el marco de inicio de segundo semestre y práctica profesional, se nos solicitó a los estudiantes practicantes realizar un diagnóstico de los establecimientos que acogían la realización de nuestras prácticas, que por ende, serían los colegios a intervenir en un contexto de desarrollo de investigación o tesis.

A través de la observación, y el desarrollo de la práctica docente, es decir, de lo que percibimos, observando, escuchando y desenvolviéndonos cotidianamente como profesionales, o casi profesionales en cuanto a dinámica laboral general del establecimiento, dinámica relacional entre profesores, relación profesorado-estudiante etc. Elaboramos un diagnóstico general de ambos colegios, donde citamos hechos puntuales y particulares de los establecimientos por separado, detectando características o hechos comunes, y experiencias similares, permitiéndonos realizar un análisis general desde distintas perspectivas, a modo de comparación y contraste.

Cada establecimiento cuenta con características particulares, expresadas a continuación como datos generales del colegio, además de presentar un proyecto educativo institucional particular, presentadas al lector con la finalidad de lograr una comprensión más cabal del proceso y contexto en el cual se desarrolla esta intervención, y por ende, que condiciona de alguna manera al desarrollo y la práctica de la misma.

Colegio artístico Salvador

Se trata de un establecimiento de gestión particular-subvencionado cuyo financiamiento viene Dado por la subvención escolar normal y el Fondo de Fomento a las Escuelas Artísticas (de hecho Para el año 2005, ocupaba el 21° lugar de inversión, entre las 35 Escuelas). Cuenta con un sistema De arancel diferenciado que permite que el 70% de los estudiantes cuenten con beca de Estudios. Este establecimiento tuvo una relevante participación en los inicios de este Fondo. Asimismo, se destaca su participación en las actividades organizadas por el Fondo de Escuelas Artísticas. Internamente tiene un marcado desarrollo de las Artes Visuales y el Teatro, y en el área de artes musicales, se dedican a la música popular. (Anexo planificación 1°Medio)

Tomando como base el currículum de educación artística del Ministerio de Educación, el establecimiento ha propuesto su propio currículum. En él, ellos implementan la formación diferenciada a partir de segundo año medio. Los ejes que guían la propuesta están dados por el fomento a la creatividad y la relación que pueden establecer los alumnos con el entorno social. En distintas instancias se señala que todos los currículums funcionan como una norma; como una pauta, por lo cual lo que les resulta importante es la forma en que se aplica el currículum, es ahí donde radica la diferencia.

ESTRUCTURA CURRICULAR

La escuela artística es un establecimiento escolar, reconocido oficialmente como tal, que atiende al estudiantado de enseñanza Básica y Media con interés, aptitudes y talentos artísticos, de acuerdo a los Objetivos fundamentales y los contenidos mínimos obligatorios que regulan estos niveles, desarrollando la formación artística conforme a los Objetivos y contenidos adicionales de esta, desde el inicio de la enseñanza básica hasta el término de la enseñanza media.

La propuesta formativa se estructura en torno a tres ciclos esperando que el estudiante avance de manera progresiva en los lenguajes artísticos , los primeros ciclos cuentan con las tres ramas artísticas integradas (Música, Teatro y Artes) con un fin “introductorio” para primeramente involucrar al estudiante(Pre kínder a 6to básico) con el mundo del arte, desarrollando creatividad e interés por el lenguaje artístico, el siguiente ciclo es el de” pre especialidad”(7mo a 1°Medio) donde el estudiante se enfoca en la rama artística que más le llame la atención por desarrollar y tomar conocimiento de esta. Y por último vendría el ciclo de la “Especialidad” (2°Medio a

4°Medio) donde los estudiantes se quedan solo con una rama artística y son nivelados en tres niveles según aptitudes y conocimientos.

Diagnostico y análisis de la intervención.-

Durante las intervenciones llevadas a cabo en el 1°medio del C.A.S. en el contexto de la asignatura de “Práctica musical”, pudimos reflexionar y tomar conciencia respecto de un activismo muy presente por tocar, sin llevar conjuntamente una reflexión sobre la práctica misma del quehacer de los estudiantes dentro del contexto de la clase. A causa de esto, se generan aspectos técnico-instrumentales no resueltos, como por ejemplo, déficit en las digitaciones o el ritmo.

No hay una instancia formal dentro de la clase para reflexionar acerca de lo que se está generando musicalmente, y más difícil aún resulta que se genere una interacción personalizada con cada uno de los estudiantes. Del mismo modo, existe ausencia de diálogos constructivos que permitan acuerdos consensuados donde se pueda manifestar el interés por presentar e interpretar alguna creación propia. Como hemos podido observar y citar la experiencia en este fragmento, estas iniciativas no surgen con frecuencia en este contexto escolar particular, y no se manifiesta ni desde los estudiantes, ni desde el profesor.

Hemos asumido la intervención como una instancia transversalmente favorable para que los estudiantes y el docente se conozcan desde el ámbito de la creación colectiva, generando comunidad y retroalimentación dentro del marco de la composición musical, estilística y conceptual. De esta manera, estamos generando un discurso que pueda representar a los estudiantes en la adquisición de nuevos códigos, de nuevas herramientas y aprendizajes. Y de esta forma, solidificar su seguridad , y toma de conciencia real acerca de sus capacidades personales, fomentando paralelamente sus aspiraciones creativas .

En cuanto al sistema educativo, la institución C.A.S. se desmarca de los rótulos convencionales al contar con un enfoque experimental en la formación de sus estudiantes, dado que sus planes son propuestas elaboradas desde la misma institución, lo que sin duda hace más satisfactorio el trabajo del profesor de música en contraste con las instituciones tradicionales, donde la labor docente en el área de educación musical es constantemente desvalorada. Asimismo las instituciones de enfoque tradicional otorgan énfasis

principalmente al fortalecimiento de las áreas científico humanistas y técnicas, lo que opera en desmedro de las áreas artísticas, quitándole el valor que tienen transversalmente en la formación integral de cualquier persona. En ese ámbito, la institución C.A.S. rescata un gran valor en el sentido de otorgar un espacio alternativo a sus estudiantes, donde se busca estimular su orientación artística, potenciando sus aspiraciones personales.

La docencia en educación musical es una tarea difícil en medios actuales, ya que como hemos mencionado anteriormente, no tiene mayor cabida dentro del sistema educativo tradicional a nivel nacional. La baja cantidad de horas respecto a otras asignaturas, dificultan al docente en su búsqueda por encontrar estabilidad laboral dentro de su disciplina en el ámbito educativo, lo que sin duda puede ser motivo de desmotivación de muchos docentes en el área de educación musical, esto, sin considerar el planteamiento de organización y cabida de estudiantes dentro de un curso-aula física, hecho que se presenta en la generalidad de los colegios, donde naturalmente, la realización eficiente de una clase por parte de un profesor no da abasto considerando el contexto mencionado. En ese sentido, creemos que para una enseñanza óptima, resulta necesario acotar la cantidad de estudiantes a cargo de un solo docente, estimando que la enseñanza musical es un camino que debe tomarse con condiciones básicas elementales, que permitan la concentración y asimilación de un lenguaje no instalado en nuestra cultura escolar. A modo de reflexión transitoria, creemos que los cambios deben surgir desde las mismas escuelas, con el fin de derribar ciertos estigmas sociales que la idiosincrasia del país presenta hacia las personas que muestran interés o se dedican a alguna área artística.

En cuanto al currículum actual en artes musicales, y para concluir expresando mi criterio personal como practicante e investigador dentro de la experiencia vivida en el C.A.S.(P.Barra), creo que éste presenta un desenfoque respecto a las condiciones instrumentales y de infraestructura de muchos colegios de orientación tradicional, así mismo, revisando los planes y programas del MINEDUC he podido apreciar que en cuanto a creatividad musical que es lo respecta a nuestra intervención, no hay una línea transversal que opere a favor de un desarrollo íntegro del estudiante desde ámbito de su desarrollo musical. Todo esto se ve segmentado. De este modo, me atrevo a estimar que el área de educación musical es más bien vista como una asignatura recreativa más que formal, y que

se encuentra desaprovechada por la mayoría de las instituciones educativas a nivel escolar. Creo que sería conveniente siempre ver la música en el aula con un fin interdisciplinario, sin embargo, en mi experiencia y en las de varios docentes se hace presente una realidad fragmentada, que desaprovecha el ámbito interdisciplinario de las áreas artísticas en conjunción con otras áreas, lo que a mi criterio, entregaría una visión holística del conocimiento.

Para cerrar esta sección me gustaría recalcar la labor del docente dentro del aula. Siento que las condiciones en la mayoría de las realidades de los profesores de música son deficientes considerando el contexto, la infraestructura, la implementación que ofrece la entidad educativa, y la visión y disposición que ofrece el equipo docente y directivo para con la asignatura, a diferencia de mi experiencia de intervenir en un modelo educativo alternativo que pese a estar enfocado al desarrollo de las áreas artísticas, no deja de tener aspectos no resueltos por parte de los docentes y directivos, hago mención de esto apuntando a su interacción dialógica con los estudiantes, es decir, otorgar respuestas a las necesidades reales de los estudiantes, que son en las que intervienen y que muchas veces parecen estar desvinculados de ese quehacer docente, que a mi parecer es fundamental para alcanzar una conexión con el estudiante que permita un desarrollo óptimo en la adquisición de nuevos aprendizajes y de un desarrollo íntegro hacia estos mismos.

Colegio Villa España.

MISIÓN E IDENTIDAD

El establecimiento es una institución en crecimiento, formada por profesionales de la Educación, quienes han centrado sus esfuerzos en crear un ambiente familiar, acogido por todos los estamentos. Las relaciones interpersonales se dan a un excelente nivel. La comunidad educativa sin excepción tiene su espacio para volcar sus inquietudes y desarrollar libremente sus potencialidades. Esta atmósfera es posible gracias al orden, corrección, idoneidad moral, liderazgo visionario, excelencia académica de sus profesionales y el decidido apoyo técnico pedagógico, que se brinda a los docentes, alumnos y apoderados. La institución posee como principal fortaleza, una relación humana de alto nivel entre los distintos estamentos.

La actual línea de trabajo está centrada en el marco de la modernización impulsada por la reforma educacional en marcha, así también como en la utilización y desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, para comprender y responder exitosamente a los cambios provocados por las transformaciones culturales, políticas, científicas y tecnológicas.

El carácter Humanista del colegio se manifiesta como una comunidad con espíritu de cuerpo donde los integrantes comparten familiarmente con un equipo de profesionales idóneo y confiable.

El colegio brinda un espacio para el desarrollo de los niños y jóvenes, basado en la formación moral y espiritual, la solidaridad, la convivencia familiar y el irrestricto respeto a la persona, entendiendo a ésta como ser libre, responsable y veraz, consciente de su participación social, comprometida con sus ideales y dispuesta a enfrentar los desafíos que le impone la historia, aplicando para ello creatividad e ingenio propios de cada edad, otorgándoles además, herramientas esenciales para su desempeño futuro, creando en ella constante inquietud de visualizar en forma clara sus expectativas futuras.

El alumno recibe una formación ética y valórica, que priorizará el respeto, la tolerancia, la responsabilidad, la diversidad, la honestidad, el amor, la justicia, la amistad, la

igualdad y la solidaridad, de modo que sea capaz de vivir estos valores, reflejándolos consecuentemente en su manera de pensar, de sentir y de actuar.

En síntesis, el Colegio Villa España desea entregar a la sociedad jóvenes íntegros, de elevada calidez humana y social, y académicamente bien preparados, permitiéndoles acceder a un mundo en constante cambio, proporcionándoles herramientas para la consecución de estudios superiores, o un eficiente desempeño en una actividad laboral según sus propias capacidades.

VISIÓN

Nuestras metas propenden al desarrollo intelectual, artístico, físico, afectivo y social de nuestros alumnos. Es decir capacitarlos para hacer un buen uso del pleno potencial de su cuerpo, intelecto y espíritu.

Sobre la base de los principios “Calidad y calidez”, la Visión del colegio consta de dos partes:

El primer objetivo es desarrollar al máximo el potencial de aprendizaje del educando, respetando su singularidad, apoyándolo en sus dificultades, desarrollando sus aptitudes, puliendo sus talentos, mediante el cultivo y transmisión de valores, conocimientos y destrezas, capacitando a nuestros alumnos para convivir y participar en forma responsable y activa en la comunidad, sin perder nuestra identidad cultural. En este sentido se espera que el alumno se entregue de lleno al desarrollo de todas las actividades, apoyado por padres y profesores.

El segundo objetivo que el colegio pretende desarrollar en sus alumnos es hacer que sean sujetos independientes y autónomos, capaces de valerse por sí mismos, conscientes de sus debilidades y fortalezas, que participen activamente de sus propios aprendizajes, de su comunidad y al interior de su familia.

El colegio pretende alcanzar un óptimo nivel de colaboración y participación activa en la vida escolar, en la perspectiva de facilitar el desarrollo del alumno, en el bien entendido, que los padres son los primeros mediadores entre el niño y su cultura, y desde luego, que sean un apoyo constante a nuestros profesores en todo el proceso de formación y

orientación valórica de sus hijos. Esperamos que los apoderados respalden incondicionalmente toda la labor de los profesionales de la educación, manteniendo una relación de respeto y cordialidad, donde los problemas sean siempre abordados con altura de miras.

El Colegio Villa España espera de los apoderados el siguiente perfil:

Deben ser personas comprometidas con la educación de su pupilo, responsable, participativa, colaboradora, respetuosa de todos los miembros de la comunidad educativa, que ejerzan sus derechos a crítica en forma constructiva, que participen en forma activa, desenvolviéndose en el ámbito que le corresponde.

Dentro de los puntos comunes entre ambos establecimientos intervenidos, cabe mencionar que ambos se rigen a través de un sistema de sustentabilidad particular subvencionada, y comparten una suma correspondiente a la mensualidad similar, C.A.S \$50.000 aprox. y \$64.000 en el caso del C.V.E , lo que nos permite inferir el contexto sociocultural de los estudiantes y comunidad escolar general, considerando también los enfoques particulares de ambos colegios , en un caso artístico-humanista, y en otro científico humanista.

-Ambos cursos en los cuales se realizó la intervención pertenecen al plan diferenciado o electivo de música, trabajando de esta manera con una cantidad reducida de estudiantes en ambas intervenciones, correspondiendo a 8 estudiantes en el caso del C.A.S. y 11 estudiantes en el C.V.E.

Ambos colegios cuentan con sala de música (C.A.S, 2 salas), (C.V.E, 1 sala), y equipamiento de amplificación básico, sin embargo, ambos colegios durante el primer semestre del presente año y principios de semestre presentan ciertos deterioros, que se constituyen en una incoherencia en relación a algunos factores de ambos colegios antes mencionados. Los antecedentes anteriores se hacen evidentes al observar una clase y contemplar platos de batería con imperfecciones de uso, cantidad de años de “vida útil” de los parlantes, (14 años en el caso del C.V.E.), guitarras que presentan un evidente deterioro e instrumentos que no pueden ser ejecutados en una clase de manera óptima debido a su estado (C.A.S) , y ausencia de aislamiento de sonido en salas de música , hecho que

presenció en ambos establecimientos , sin embargo, en el C.A.S. ya se ha reparado, y se realizó la reparación a tiempo (antes del inicio de la intervención), permitiendo así un eficiente desarrollo de actividad y registro.

En el caso del C.V.E, la clase intervenida es realizada en el horario de la tarde, entre las 13:00 hrs. Y las 15:30, lo que implica un distractor u obstáculo adicional a la clase, considerando la nula ventilación de la sala de música, y la ubicación no favorable para una clase de música propicia , encontrándose esta , a pocos metros de la concurrida avenida 5 de abril de la comuna estación central, y sumándole a esto, la cantidad de tiempo destinado a la clase cuya distribución corresponde a 3 horas pedagógicas consecutivas , que por una parte facilitan el trabajo, al contar con una importante cantidad de tiempo para realizar las actividades, y evaluaciones con mayor libertad y menos presión , pero a ratos se transforma en un factor agobiante dado los antecedentes antes mencionados, y en mi experiencia de intervención particular , considerando el clima estacional del año (podríamos decir primavera, pero con temperaturas de verano).

En el caso del C.A.S no fueron factores condicionantes de la clase el clima o la ubicación de la sala de música.

Al iniciar nuestras intervenciones, a través de actividades de creación musical aplicada en ambos colegios, hubo hechos en común, que nos permitieron evaluar el grado de convencionalidad existente en los estudiantes de ambos niveles, reflejado puntualmente a partir de la actividad de musicalizar un video , pero evitando ejecutar el instrumento de manera convencional, es decir , procurando dejar de ejecutar acordes, escalas o ritmos regulares a través del instrumento, invitando a los estudiantes a la exploración sonora , bajo el marco de la actividad de creación de música incidental , donde finalmente, tras las “correcciones” pertinentes realizadas por los docentes en práctica e investigadores , en virtud de generar una experiencia musical completamente nueva para ellos, didáctica al ser registrada e integradora al no solicitar parámetros técnicos de ejecución, sino más bien, una participación activa y comunicación perceptiva generadora de interacción musical instrumental entre compañeros , los estudiantes pudieron ser protagonistas de una obra musical experimental y no convencional, y la experiencia se dió con éxito en ambos

colegios e intervenciones , generando resultados sonoros distintos pero cumpliéndose las expectativas de la primera clase en ambos casos.

Hablábamos del grado de “convencionalidad” observado en ambas primeras clases, lo que resulta natural considerando las edades de los estudiantes , no obstante, puede ser una señal de que hay muchos esquemas y posibilidades sonoras que explorar ,reglas musicales que transgredir , y espectros a disposición de la creación que conocer o descubrir , ya que , nuestra intervención didáctica aborda la creación, evitando el establecimiento de delimitaciones convencionales , y apuntando a una mayor libertad, y conocimiento de elementos a incorporar. Sin embargo, no intervenimos en la decisión creativa del estudiante, cuidando de esta manera la integridad emocional y psicológica del estudiante en formación, fortaleciendo su autoestima y seguridad al promover la aceptación de las que se constituyen como sus primeras experiencias de creación musical.

Otro punto en común observado en ambos establecimientos, correspondía al desconocimiento o concepción sesgada de algunos conceptos básicos a la hora de generar un diálogo fluido e interacción clara y eficiente con los demás compañeros en el marco académico que implica generar una composición de manera grupal o colectiva. No obstante, el dominio, asimilación y concepción acertada de estos, y un correcto empleamiento verbal de estos conceptos (correspondientes a cualidades del sonido), no son considerados requisitos para que un estudiante sea capaz de generar o crear una idea musical, y posteriormente una obra musical junto a sus compañeros.

En ambos colegios, los estudiantes de los cursos intervenidos no habían vivido la experiencia de realizar algún registro musical a través de la implementación de interfaz, y no contaban con creaciones musicales propias, por lo tanto, es posible inferir que ninguno de los dos colegios ha considerado incorporar implementación básica de home studio, al desconocer la potencialidad de este recurso en función de un eficiente y significativo desarrollo creativo de los estudiantes.

Análisis de las planificaciones de composición musical (3° medio).

Previamente a la intervención práctica, a través de la observación de las planificaciones del profesor de todo el año, pudimos tomar conocimiento acerca de la información para conocer en qué consistían las clases y las unidades implementadas en el 3° medio por el profesor titular durante todo el primer semestre. Este análisis, surge a partir de la experiencia puntual en el 3° medio electivo, y el análisis y relato se realiza desde la experiencia del practicante en el curso del 3° medio (M. Basoalto)

En estas planificaciones, aparecen explícitas las unidades y contenidos a desarrollar, y principalmente, las que corresponden al primer semestre, están sumamente vinculadas a la exploración sonora. La primera unidad se denomina “exploración sonora en relación al entorno cotidiano”. Una segunda unidad se denomina exploración de materiales sonoros y elementos del lenguaje musical”, y la penúltima unidad del primer semestre se define como “exploración de posibilidades expresivas con los materiales sonoros mediante juegos creativos”. Las tres unidades tienen elementos en común, como la exploración y la experimentación sonora, y proponen actividades relacionadas con un activismo musical ligado a la creación, improvisaciones, obras colectivas, reconocimiento de los parámetros del sonido en función de comprender conceptos y elementos que pueden construir una obra sonora, entre otros. No conocemos cuántas de las actividades programadas dentro de estas unidades fueron realizadas de manera eficiente, aportando significativamente al aprendizaje de los estudiantes, sin embargo, cuando estuve acompañando por primera vez al profesor en la instancia de pre-práctica profesional, y pude colaborar y observar en el marco de la última unidad del semestre definida como “ejecución y creación musical instrumental de estructuras melódicas y audición de formas de organización musical”, pude detectar la manera convencional y academicista desde donde el profesor aborda y realiza el desarrollo de unidad. En principio, dentro de los contenidos, aparecen contempladas las definiciones de conceptos fundamentales como armonía, cadencias armónicas (plagal, auténtica, completa), acorde de triada fundamental, entre otros conceptos en función del desarrollo creativo de los estudiantes. Al observar el trabajo final de la unidad, pude constatar que las

posibilidades creativas de los estudiantes se habían limitado a cadencias armónicas establecidas por el profesor, e incluso a una cantidad de compases determinados, a estructuras y reglas armónicas, que si bien consideramos importantes de abordar en la instancia escolar, si hablamos del desarrollo creativo, y lo que implica esencialmente tal aprendizaje o destreza , estimamos que el proceso y las habilidades se vuelven condicionadas en función de grados armónicos establecidos, sonoridades convencionales , representativas de alguna categoría o tendencia musical establecida, reduciendo la posibilidad de crear a través los sentidos propios, de la exploración de sonidos , de la creación y el descubrimiento sonoro, desde donde se puede desprender el verdadero aprendizaje significativo.

El resultado del cuál fui espectador, reflejaba escases de originalidad y rigidez en cuanto a estructura armónica, trabajo de timbres y exploración de estos, luego de haber seleccionado los grados y las cadencias que el profesor había establecido como alternativas de creación.

Dentro de los contenidos definidos en la unidad, aparecen entre otros, melodía, armonía y sus diferencias como elementos de una creación musical, y como conceptos musicales. También se establecen escalas y modos como contenidos a desarrollar. Todos estos elementos, constituyen herramientas y recursos de creación, sin embargo, creemos que no deberían ser los elementos medulares de la creación, en ningún caso deberían establecerse de manera hegemónica como los elementos más importantes, y fundamentales al momento de crear música. Consideramos que son importantes, sin embargo, no indispensables, y tampoco se constituyen como requisitos para hacer música. Del mismo modo, estuve presente en la prueba de cierre de unidad, donde el profesor evaluaba los contenidos teóricos antes mencionados. De esta manera, pude constatar las dificultades que presentan los estudiantes cuando trabajan la música, su comprensión de esta y su creación desde la teoría, al observar y verificar que muchas estudiantes presentaban dudas importantes al momento de la prueba, y esto, resulta verídico al considerar que el profesor me solicitó prestar ayuda a los estudiantes en cuanto a dudas y correcciones.

“He intentado que el entusiasta descubrimiento de la música preceda a la habilidad de tocar un instrumento o leer notas, sabiendo que el momento indicado para introducir estas

habilidades es cuando el niño pregunta por ellas. Demasiado a menudo enseñar es responder a preguntas que nadie formula”. (M.Schafer, rinoceronte en el aula).

Schafer considera la música como un arte expresivo por naturaleza, por lo que le resulta contradictorio que en la enseñanza formal de la música a los niños, el énfasis esté en la teoría, la técnica y la memorización de conocimientos.

Cuando comencé la realización de nuestra intervención, abordando conceptos como los parámetros del sonido en función de la composición musical, al considerar su previa aplicación y abordaje en el desarrollo de las primeras unidades del semestre, pude constatar que muchos de los conceptos como armonía y melodía entre otros, no habían sido incorporados de manera profunda y significativa por la mayoría de los estudiantes. No había un dominio claro acerca de lo que representa la armonía, y de ejemplos de melodía. De esta manera, consideramos pertinente y fundamental , incluir el contenido en virtud de lograr una concepción acerca de estos mucho más acertada y eficiente, procurando que los estudiantes incorporen y comprendan tales concepciones a través de la propia actividad de hacer , de crear, y de expresarse, ya fuese a través de una creación musical, el aporte de un arreglo melódico desde un instrumento , opinión musical en función de lo creado haciendo uso de los conceptos adquiridos para realizar algún aporte estilístico o estético, e incluso desde la apreciación musical, mediante la descripción de audiciones realizadas por los profesores en práctica.

Todo lo expuesto recientemente, en relación a las planificaciones del profesor titular, implementadas durante los últimos años en el curso de 3° medio electivo, puede verificarse en la sección de “material de anexo”: “planificaciones artes musicales 2014” (planificaciones del profesor titular del C.V.E. Es importante revisar las unidades que van: una desde la página 50 a la página 52 (“exploración de materiales sonoros y de elementos del lenguaje musical”), y otra que va desde la página 56 a la página 59 (“ejecución y creación instrumental de estructuras melódicas y audición de formas de organización musical”).

Lo anterior, nos permite fundamentar de mejor manera las ideas y reflexiones realizadas.

Marco Teórico-

La investigación se desarrolla bajo las variables de la creatividad en el aula, desde la articulación de todas las dimensiones que conforman el contexto escolar, considerando pertinente la revisión de planificaciones de clases, diseño curricular y Proyecto Pedagógico Institucional de los colegios a intervenir, Planes y Programas de MINEDUC, uso de recursos didácticos, creación de herramientas que faciliten los procesos de aprendizaje, reflexión sobre el trabajo en aula, un análisis de los resultados de la propia investigación y, finalmente, propuestas de nuevos enfoques que estimamos convenientes e interesantes de abordar, con el fin de desarrollar una práctica educativa íntegra y transformadora, capaz de emancipar al estudiante en la adquisición de su conocimiento y su aprendizaje.

**Definición de la creatividad: Todo lo creativo es nuevo, no estaba antes, o no estaba de “esa” manera; es, si no absolutamente nuevo, o al menos lo es parcialmente, y de ningún modo podemos operar sobre la nada total. (Ricardo Marín, 2000.)*

Podemos entender el proceso creativo como un conjunto de conocimientos, destrezas y habilidades cognitivas, dirigidas a dar origen a nuevos materiales. Esta investigación busca involucrarse con los procesos creativos de los cursos intervenidos: 1º Medio (C.A.S.) y 3º Medio (C.V.E), mediante una propuesta de “Sistematización Didáctica” elaborada desde las problemáticas definidas en un diagnóstico de los respectivos centros de práctica que fueron elegidos para realizar la intervención Pedagógica. Es así como se presentará un enfoque que opere en función de estimular la creatividad del estudiante, abriendo los espacios que fomenten su aproximación espontánea hacia la creación musical mediante la exploración sonora y el registro sistemático de esta, tomando como marco de referencia teórico la propuesta respecto de la enseñanza de la música del investigador, educador y pedagogo musical R. Murray Schafer, cuyas definiciones respecto de su área de trabajo se desarrollarán a continuación.

****Teoría de la creatividad***

Una sociedad uniformadora puede llevar a un estado de malestar con consecuencias patológicas, por lo que la creatividad tiene implicaciones de autorrealización. En la infancia la tendencia espontánea y creativa es natural, sin objetivos. La tendencia a la creatividad se vincula al desarrollo, por lo tanto, el proceso tiene que ver con las aptitudes y actividades expresadas cotidianamente. (Ricardo Marin, 2000)

Revisando los planes y programas del MINEDUC, se detectó que en el área “Educación musical” ,en los niveles de 3ro y 4to medio, existe una propuesta de plan de estudio común que se constituye como una de las pocas instancias curriculares formales que promueve la creatividad a través de la música : la unidad de “Composición Musical”. Es en esta unidad donde los estudiantes tienen la oportunidad de experimentar sobre la invención musical aplicada desde la percepción individual y colectiva. Como se indicó anteriormente, durante el proceso de diagnóstico de los establecimientos a intervenir se logró corroborar que la instancias orientadas al desarrollo creativo en el marco de un proyecto o propuesta curricular significativa y algo más extensa, están reducidas a esta última etapa dentro de la experiencia escolar que sugieren los planes y programas del Mineduc. Asumimos que no hay un conducto transversal dirigido a la integración de herramientas y conocimientos, que potencie el desarrollo de las praxis creativas del estudiante por parte de los planes y programas. Dicho esto, hemos dispuesto nuestra labor pedagógica, en calidad de profesores practicantes e investigadores de aula, en función de abordar la creación musical, como una muestra que refleja a modo de catarsis, las nuevas habilidades y conocimientos integrados en el proceso de inducción al desarrollo creativo del estudiante.

En la conceptualización que consideraremos dentro de nuestro trabajo, la Composición Musical para Schafer está constituida por una serie de experiencias sonoras a partir de lo que él denomina “paisaje musical”, que son los ruidos y sonidos que el hombre percibe como parte de su realidad. Creada una nomenclatura para comprender y sintetizar ese “paisaje”, el autor plantea la problemática de la enseñanza tradicional de la

composición como una deconstrucción, como procesos parcelados que separan y que no logran integrar en el niño la experiencia auditiva. Además plantea que la composición debe ser integradora de los sentidos, es decir sintetizar todo aquello que el ser humano puede percibir a través de los sentidos traducidos a sonidos. Esta visión nos parece profundamente innovadora, puesto que el método tradicional planteado desde el Mineduc plantea dificultades a los estudiantes para la práctica de la composición: lectura musical, esquemas y etapas que si los alumnos no han adquirido les hace imposible participar de un proceso creativo de composición.

Vigotsky dice: “la actividad creadora de la imaginación se encuentra en relación directa con la variedad y la riqueza de la experiencia acumulada. Cuanto más rica sea la experiencia humana, tanto mayor será el material del que dispone esa imaginación”. (6 Vigotsky, citado por Osorio, F. y Flores, S. en “La música: Estímulo, Creatividad y Presencia Interdisciplinaria”)

Tras la afirmación de la cita anterior, concordamos en que es necesario maximizar y enriquecer la experiencia del estudiante con el fin de entregarle herramientas que potencien su desarrollo y sus capacidades creativas. Es así como esta propuesta busca potenciar y renovar las viejas experiencias, además de integrar otras nuevas, desde el enfoque planteado en nuestra intervención. Tras esta reflexión cabe preguntar:

¿De qué manera podemos generar las condiciones básicas para facilitar la creatividad de los estudiantes?

Julio Penagos responde a esta incógnita, quien desarrolla la idea de contar con una serie de variables que otorguen las condiciones óptimas para el desarrollo de la creatividad. Estas son:

****Énfasis en la creación de problemas, no sólo en la solución.*** Apuntando necesariamente hacia el conocimiento global de cómo están configuradas las variables, en palabras del autor “Es como si el método científico estuviera centrado únicamente en los procedimientos de experimentación o en el análisis de resultados más que en el planteamiento de problemas e hipótesis”.

****Énfasis integral en el proceso, la persona y el producto.*** La creación en términos interpersonales trae una configuración de su trayectoria, además de ser tan importante como producto final, está condicionada y designada por la experiencia de la persona que desarrolla el proceso creativo.

**Énfasis en el ámbito.* “Se es creativo donde se puede ser creativo” dice el autor aludiendo a tomar en cuenta que todas las personas poseemos diversos tipos de habilidades naturales, que deben ser tratadas y desarrolladas en las áreas donde cada sujeto se sienta con un cierto grado de confianza para realizar su proceso creativo.

**Énfasis en el aprendizaje.* El ideal es que cada proceso creativo, provea al sujeto de nuevas habilidades y conocimientos, y que las actividades estén elaboradas para ir alcanzando sucesivamente nuevas metas.

**Énfasis en la conciencia.* Muchas veces realizamos acciones irracionales o instintivas durante el proceso creativo, por tanto debemos “hacer conciencia” de nuestras prácticas ocurridas durante el proceso, lo mismo hacia nuestros estudiantes, a quienes necesitamos entregar un tiempo y un espacio posterior a la creación, para su análisis y reflexión, y así racionalizar las experiencias vividas, con el objetivo de buscar el cómo y el por qué de sus acciones.”

(“Elementos para inducir la acción creativa”. /Julio Penagos Corzo, 2000. “Creatividad, una aproximación”. Julio Penagos Corzo, 2000.)

En nuestros primeros acercamientos a los centros de práctica para realizar la intervención , nos hemos propuesto hacer uso de ciertas herramientas que contempla la producción musical, como lo son por ejemplo la audición musical (en función de reconocer nuevos códigos “vía sensorial”); el estímulo al diálogo compartido entre el docente guía y los estudiantes, dirigido a la reflexión sistemática sobre los nuevos conocimientos ; y las nuevas herramientas exploradas al momento de trabajar una obra, que requiera y que despierte la creatividad del estudiante. Schafer ya ha definido el rol del alumno y profesor en su conceptualización del aprendizaje de la música como un “hacer música” con los estudiantes, elemento fundamental de su teoría que concibe el proceso de un modo creativo y experimental, como experiencias donde el maestro es seguro de sí mismo porque es capaz de cuestionarse y reaprender a partir del “hacer” con el estudiante. Para este autor, no hay alumno que no logre crear cuando su acercamiento hacia el sonido es igualado al encontrar un objeto precioso y único. Para este autor, la clase de música debe ser una hora de continuos y maravillosos descubrimientos, dinámicos: desde el profesor al estudiante y viceversa.

**Todas las personas son o pueden ser creativas, tienen capacidades que no han sido suficientemente exploradas, o no se les ha dado la posibilidad de proyectarse al menos como un aporte mayor a la sociedad. La gran tarea de la creatividad es hacer que contribuyan a mejorar su ser y el entorno. (Ricardo Marin, 2000.)*

La creatividad es concebida por el autor como una experiencia multisensorial, donde se convocan todos los sentidos a partir de la diferenciación básica entre ruido y sonido. Para esto acuña el concepto de “paisaje sonoro”, que es el espacio ubicado entre ruidos y sonidos que nacen desde distintos orígenes y en el que todos somos partícipes. Schafer propone una “escuela de la audición” para entrenar la percepción auditiva y saber afrontar un medio ambiente conformado por sonidos y ruidos. Se podrá inferir entonces, que para él componer es básicamente producir sonidos, desde múltiples fuentes u orígenes, rescatados desde la cotidianidad sonora de alumnos. Según este autor, la música es fundamentalmente sonido, y nada que aleje al estudiante de la producción y experimentación con los sonidos, vale la pena.

Bajo el marco de la sala de clases, como ya hemos señalado, pudimos experimentar con herramientas y dispositivos dirigidos al fortalecimiento y motivación de la reflexión del propio que hacer de los estudiantes en términos creativos, dado que fuimos capaces de detectar en ambos establecimientos que el proceso creativo estaba reducido a un **activismo**, limitándolo a la ejecución musical segmentada, sin llevar a cabo una reflexión más profunda y sólida, más allá de la interpretación individual de cada estudiante, de manera casi enajenada con el total del curso . Esto último según lo observado en la experiencia llevada a cabo en el 1° medio del C.A.S, por citar un ejemplo-.

Podría constituirse como un problema la dinámica de la interacción particular generada entre docente y estudiante según las habilidades musicales que éstos presentan , dada las experiencias personales de cada estudiante de un mismo curso (apreciación detectada principalmente en el 1° medio del C.A.S), lo que se traduce en un tipo de relación asimétrica y poco democrática en términos de participación y creación colectiva, que se desarrolla principalmente en función de modelos y rótulos que consideramos obsoletos dentro de una formación musical a nivel escolar, y que se sustenta bajo la concepción de un paradigma de formación musical occidental, academicista , poco integrador y que muchas

veces resulta excluyente, donde se han establecido parámetros estéticos más bien rígidos y estandarizados, y se han desaprovechado un sinnúmero de estrategias y formas diversas de abordar y despertar la creatividad en el estudiante. Esta dinámica interpersonal, genera una clasificación de los estudiantes, según sus capacidades instrumentales interpretativas, segregando parcialmente al individuo con menos habilidad técnica (arista que no refleja sus capacidades creativas y argumentativas a la hora de hacer música desde un enfoque más sensorial-exploratorio que instrumental-técnico), limitando la instancia de incorporar opciones alternativas a los rótulos convencionales sobre cómo abordar y hacer (crear) música desde lo desconocido, desde la exploración de los estudiantes, despertando aptitudes musicales dirigidas al fortalecimiento de la audición y la invención musical más que al sólo desarrollo de nociones instrumentales psicomotoras.

Volviendo a la conceptualización de Schafer sobre la problemática entre la enseñanza de la lectura musical, por ejemplo, se manifiesta en contra debido a que considera que hace una desviación desde lo que “suena” (la música) hacia lo que “no suena” (el papel y la pizarra). Para él la música como lenguaje se constituye desde la experimentación sonora para llegar a diferenciar ruidos y sonidos.

Como antes mencionamos, el proceso creativo es una conjunción de habilidades cognitivas de menor orden en función de dar a luz a nuevas invenciones, es decir, el estudiante para crear debe saber **reconocer** la información y las herramientas que quiera **aplicar** dentro de su simbiosis creativa. De esta manera descartará y tomará el material que estime conveniente implementar dentro de su praxis creativa, lo que implica un grado de reflexión sobre la construcción sistemática de su idea y de la articulación de esta misma con la crítica propia y colectiva, lo que naturalmente estará dirigido hacia una **autoevaluación** de sus ideas, y así podrá generar modificaciones y certezas sobre éstas.

Citando los “Objetivos de los procesos de aprendizaje” (*Taxonomía de Bloom*), a través de esta experiencia que considera e integra aspectos interpersonales (creación colectiva, diálogo constante entre estudiantes y docente), hemos pretendido generar una instancia enriquecedora para el estudiante, donde éste pueda hacer distintos tipos de vínculos, enlazando de esta manera su propia práctica y reflexión a través de la creatividad, desde las herramientas o conocimientos que tiene asimilados como recursos a disposición

de su praxis, tanto individual como colectivamente y desde lo que reconoce como su realidad social . Así asumiremos un determinado proceso que está basado en nuestra intervención, un plan que apunta a que los estudiantes asimilen una dinámica reflexiva y sistemática, que facilite la comprensión crítica de su praxis, articulada por dispositivos dirigidos al estímulo de la creatividad del estudiante dentro del aula. Es así como la “Taxonomía de Bloom”, y principalmente las adaptaciones “*para la era digital*” (Churches, 2008) nos resultan una herramienta que permite dilucidar distintos tipos de enfoques didácticos usando recursos propios de la era digital, tales como la grabación y el uso de plataformas virtuales. Dado que su enfoque está dirigido hacia el desarrollo de nuevas habilidades y conocimientos, usando herramientas y facilitadores tecnológicos, nos resulta conveniente vincular la “Taxonomía de Bloom” para la era digital” con nuestra investigación, ya que coincide con más de un dispositivo que planeamos implementar dentro de nuestras intervenciones. Esta ha sido una referencia absoluta en la elaboración de nuestras planificaciones, para así asegurar que tras cada proceso de aprendizaje reflejado en cada actividad, el estudiante adquirirá nuevos conocimientos y nuevas habilidades, dirigidas a la invención creativa.

Nos parece imprescindible para sustentar nuestra investigación citar a F. Delalande y nuevamente a M. Schafer en su discurso referente a la “Exploración sonora” , donde se hace referencia al estudiante y su interacción con objetos que producen sonido o ruido (involucrándose con estos), para luego actuar sobre estos y sus posibilidades sonoras, facilitándole la instancia de poder experimentar a través de la exploración de los sonidos, y así estimular los comportamientos espontáneos del alumno hacia la invención de algún patrón u/o motivo musical, dispuesto a ser desarrollado. Es así como pretendemos ocupar una vía alternativa a la convencional, en términos de creatividad en el aula.

Dentro del método de intervención que hemos planteado, la incorporación del Home Studio fue la primera opción natural. Desde el nacimiento de Microsoft en los años 90 y la digitalización de los sistemas analógicos a nivel mundial grabar y producir música era una opción reducida a unos pocos que tenían la capacidad económica y tecnológica de realizarla. Hoy, en una era de nativos digitales y en un país que muestra un nivel asombroso

de digitalización y conectividad, es cada vez más habitual que niños con habilidades e intereses musicales experimenten libremente en sus computadores personales. Windows cambió la historia y democratizó el costo de producir y grabar, entregó programas simples de acceso universal a herramientas de composición. Actualmente, cualquier computador personal con una capacidad estándar es una herramienta de trabajo para quien quiera registrar sonidos, sin embargo es un recurso sub utilizado en el aula para la enseñanza y experimentación sonora. Esto debido fundamentalmente a que la renovación de equipos computacionales en los programas ministeriales no tiene la capacidad de equipararse a los avances tecnológicos actuales y niños y niñas poseen más tecnología y más actualizada en casa que en la escuela. Además, los educadores en el área de las Artes Musicales (y de las Artes en general) no son priorizados a la hora de crear atractivos e innovadores cursos de capacitación en tecnologías digitales, peor aún, hemos visto reducción de horas de artes para potenciar otras asignaturas que son evaluadas en pruebas estandarizadas internacionales y nacionales.

Por todo lo anterior, nos planteamos el desafío de una intervención que considere estos elementos y sea un aporte en el logro de avances en el área.

A continuación, procederemos a explicar nuestra propuesta intercambiando, potenciando y fortaleciendo nuestro planteamiento a través de la convergencia de ideas comunes que surgen entre lo propuesto por Schafer y lo que se desea alcanzar con esta investigación.

Cabe señalar y citar más de una de las frases que, a nuestro entender, pueden constituirse como aportes bibliográficos importantes, y cimientos teóricos sólidos en función del avance y desarrollo de nuestro proyecto de aula.

-“El pedagogo musical de la segunda mitad del siglo veinte no enseña pedagogía, y ni siquiera enseña música, sino HACE música con sus alumnos asumiendo así tanto las satisfacciones como los riesgos de su libertad al mismo tiempo que gratifica y se gratifica”(M. Schafer, Rinoceronte en el aula).

.- “Si crecer es el filo mismo del arte, debemos vivir peligrosamente; por eso es que enseñó a mis alumnos que sus fracasos son más útiles que sus éxitos, porque un fracaso provoca ulteriores reflexiones y autocrítica”. (M. Schafer, Rinoceronte en el aula).

Estas reflexiones nos resultan tremendamente coherentes con el trabajo práctico que se ha llevado a cabo dentro de nuestra investigación porque, de una u otra forma, hemos realizado y sido partícipes de una experiencia innovadora, al integrar metodologías y estrategias más bien contemporáneas dentro del quehacer musical en su generalidad, donde las tendencias y recursos prácticos e instrumentales tienen una relación directa con la presente época, en donde la globalización y el pensamiento uniformado son el soporte base de las tendencias estilísticas, políticas y artísticas que un joven escolar asume en la construcción de dichas tendencias. Cabe decir que nuestra propuesta se justifica con la idea de Schafer y su discurso referente a la exploración sonora, como un enfoque transversal y necesario para abordar cualquier tipo de música en términos creativos.

Habiendo terminado la intervención en ambos colegios, podremos deducir éxitos y fracasos, ambos resultados concebidos y proyectados en nuestra investigación como aportes constructivos de aprendizaje, dentro de una propuesta innovadora y coherente con el estudiante y su rol como creador de una obra artística musical justificada en sus tendencias y en sus capacidades técnicas, como también en los recursos expresivos que este pueda aportar o desarrollar.

Nuestra propuesta experimental, ha estado sujeta a modificaciones que han surgido durante el transcurso de la investigación, que se han podido desprender tanto de la experiencia práctica propiamente tal, como de los aportes bibliográficos que puedan intervenir constructiva y positivamente en el replanteamiento de ideas, conceptos, actividades y objetivos de la investigación y actividad práctica.

.- “El antiguo enfoque: el maestro tiene información; el alumno tiene la cabeza vacía. El objetivo del maestro: introducir información en la cabeza vacía del alumno. Observaciones: al comienzo, el maestro es un imbécil; al final, el alumno es un imbécil”. (M. Schafer, Rinoceronte en el aula).

.- “Por el contrario, una clase debería ser una hora de mil descubrimientos. Para que esto suceda, el maestro y el alumno deberían primero descubrirse recíprocamente”. (M. Schafer, Rinoceronte en el aula).

Reflexiones como las anteriores, donde a modo de comparación y ejemplificación de un enfoque sesgado y erróneo, el autor cita al antiguo enfoque pedagógico, que contemplaba al maestro como un portador de conocimiento absoluto que solo transfería información y materia y al estudiante, como un contenedor de reciclaje donde se vertía el conocimiento y la información, nos ayudan a observar con mayor objetividad y lucidez nuestros procedimientos y metodologías, implementadas en la parte práctica de nuestro proyecto investigativo.

Durante el transcurso de la intervención, hemos realizado replanteamientos pertinentes y reajustes a partir de lo establecido en el primer semestre como eje central de la investigación (creación o creatividad musical) y ,a partir de este concepto, hemos ido redefiniendo las posibilidades musicales a desarrollar, reestableciendo de esta manera un marco perimetral de posibilidades creativas mucho más amplio del que se tenía concebido al inicio , extendiendo la posibilidad de grabar únicamente una forma musical “convencional” , al hecho de poder grabar cualquier experiencia sonora interesante, más allá de constituirse como canción , obra o experimento sonoro, considerando todo esto como un aporte pedagógico significativo ,tal como indicara Schafer tras las reflexiones y propuestas del descubrimiento recíproco entre maestro y alumno.

Por esto último, concluimos que la producción de un material musical, puede vincularse y conectarse con propuestas como las de Schafer adquiriendo una finalidad mucho más pedagógica y probablemente significativa. Así, el argumento de nuestra propuesta comienza a adquirir contundencia y soporte, sin limitarse solamente al enfoque de un producto musical final, sino que enlazarlo al ámbito netamente cognitivo y de aprendizaje, sin mayores pretensiones , requisitos y exigencias que experimentar con la grabación del arte sonoro, conformándose así como una actividad integradora y no excluyente, enriquecedora en términos creativos bajo la óptica de ver la grabación como un dispositivo didáctico que apoye, refuerce y que, por sobre todo, sea un antecedente del desarrollo del material que generen los estudiantes. Tras esta nueva conclusión cabe destacar la siguiente frase del texto: *“Lo mejor que cualquier maestro puede hacer es plantar en la mente de sus estudiantes la chispa de un tema, de manera que ésta pueda crecer, aún si el crecimiento adopta formas imprevisibles”*.

“He intentado que el entusiasta descubrimiento de la música preceda a la habilidad de tocar un instrumento o leer notas, sabiendo que el momento indicado para introducir estas habilidades es cuando el niño pregunta por ellas. Demasiado a menudo enseñar es responder a preguntas que nadie formula”. (M. Schafer, *Rinoceronte en el aula*).

La cita anterior, está realizada y contextualizada en el texto a modo de apertura de posibilidades y expansión de muestra investigativa de la investigación, y fundamenta nuestra propuesta, que no aparece explícita dentro de los planes y programas de música, al invitar a los estudiantes a la exploración y creación, dejando obsoleto el requisito de dominar algún instrumento a través de parámetros altamente exigentes en cuánto a técnica de ejecución para poder formar parte de esta experiencia.

“El gran problema de la educación es de tiempo. La educación se ocupa tradicionalmente del tiempo pasado. Sólo se puede enseñar cosas que ya han ocurrido. Son estos problemas de tiempo los que mantuvieron separados a los artistas y las instituciones, ya que los artistas, a través de los actos creativos, se ocupan más del presente y del futuro que del pasado”. (M. Schafer, *Rinoceronte en el aula*).

Estamos de acuerdo en gran medida con lo anteriormente citado, pues hemos observado a través de nuestra experiencia como estudiantes escolares y universitarios, la forma en que se aborda la música en términos académicos, recurriendo siempre a repertorio de tiempo pasado, esto aplicado a distintos estilos, donde se da muy poca cabida a lo emergente presente, a lo que ocurre hoy, considerando todas las nuevas posibilidades virtuales que podrían constituirse como espacios de fácil llegada y herramientas pedagógicas didácticas, que sólo están contempladas en el presente, y lejos del diseño de planes y programas.

El planteamiento anterior se refleja paralelamente en nuestra propuesta, al hablar sobre un abismo existente entre artista e institución. Algo en lo que enfatizamos principalmente durante el proceso de creación de anteproyecto a modo de crítica constructiva y reflexión en el transcurso del planteamiento del problema y los trabajos realizados para la asignatura de educación musical.

Finalmente, hemos proyectado todo lo anterior en nuestra intervención pedagógica de tipo didáctica, llevada a cabo en la instancia académica correspondiente a la última etapa

de nuestras prácticas profesionales, adoptando un enfoque estratégico-didáctico, en virtud de hacer uso de las herramientas tecnológicas mencionadas, integrándolas a la praxis educativa orientada a la creatividad musical del estudiante, estableciendo actividades vinculadas a la composición, grabación y difusión de propuestas musicales mediante plataformas virtuales a través de instancias curriculares y extracurriculares.

Marco Metodológico.-

“La palabra sistematización, utilizada en diversas disciplinas, se refiere principalmente a clasificar, ordenar o catalogar datos e informaciones, a “ponerlos en sistema”. Es la noción más común y difundida de este término. Sin embargo en el campo de la educación popular y de trabajo en procesos sociales, lo utilizamos en un sentido más amplio, referido no sólo a datos o informaciones que se recogen y ordenan, sino a obtener aprendizajes críticos de nuestras experiencias. Por eso, no decimos sólo “sistematización”, sino “sistematización de experiencias”. (Oscar Jara H. “orientaciones teórico prácticas para la sistematización de experiencia”.)

El marco metodológico mediante el cual se articula el desarrollo investigativo de nuestra tesis , y que hemos adoptado luego de un profundo análisis y revisión de distintas metodologías y formatos de investigación , se adecua a nuestra intervención didáctica , generando la coherencia que justifica definirla a través de la denominación metodológica de una sistematización didáctica, considerando factores como el contexto en el cuál se desarrolla , la naturaleza de la intervención, direccionándose naturalmente hacia un enfoque de investigación cualitativa , antecedentes que nos permiten generar dentro de este marco metodológico , y siendo aún más puntuales , una intervención pedagógica de tipo didáctica, en nuestra última instancia académica correspondiente a la práctica profesional, escenario ideal para llevar a cabo nuestra intervención.

La sistematización didáctica a través de la experiencia, busca generar conocimientos prácticos, en virtud de orientar los aciertos y errores obtenidos de la misma práctica. Cualquier docente puede mejorar sus propias prácticas, puesto que es un método que parte de la premisa de la participación del investigador en la experiencia. De esta manera, al estar inmersos en una investigación e intervención didáctica llevada a cabo en el aula, en el marco del desarrollo de una unidad, hemos asumido el desafío de la investigación no sólo en calidad de investigadores, sino que además como profesores practicantes y guías, e incluso espectadores de una intervención didáctica, cuyo énfasis apunta a los estudiantes y a cómo estos responden, frente a una metodología menos cotidiana , e implementación de

tecnología y recursos que resultan absolutamente nuevos para ellos , generándoles nuevas tareas y roles como estudiantes y músicos, convirtiéndolos parcialmente en creadores y personas capaces de generar un material , e ir trabajando clase a clase sobre este , conduciendo un resultado , antes traducido a una nota evaluativa y una experiencia musical fugaz , hacia un proceso , y una experiencia musical significativa y definitiva, considerando el registro de la obra y sus posibilidades de mantener la experiencia a disposición de quien desea escucharla a través de distintas plataformas virtuales.

A través de los saberes prácticos que el docente pretende obtener conjuntamente a la reflexión entre planteamientos teóricos, esta metodología busca las mejoras permanentes de una experiencia didáctica.

Este estudio es cualitativo, considerando que busca una reflexión y comprensión de los fenómenos, acciones, aciertos y errores obtenidos de la experiencia, con el fin de proponer una mejora educativa.

El método de sistematización, tiene diversos enfoques. Estos son; según Ruiz (2001)

1. **“Histórico Dialéctico:** *Las experiencias forman parte de una práctica social e histórica, dinámica, compleja y contradictoria, que puede leerse y comprenderse de manera dialéctica en tanto son ricas y contradictorias.*

Prácticas que están en relación con otras similares en contextos que permiten explicarlas.

2. **Dialógico e Interactivo:** *Experiencias como espacios de interacción, Comunicación y relación, pueden leer desde el lenguaje y desde las relaciones contextualizadas. Desde este enfoque se construye conocimiento a partir de referentes externos e internos que permiten tematizar problemas que se dan en las prácticas sociales.*

3. **Deconstructivo:** *La sistematización como una intervención que permite entrar en la voz, en la autoconciencia de lo institucional y los imaginarios y en los campos Institucionalizados donde se ejerce poder.*

Se construye conocimiento al reconocer las huellas que dejan la acción y los orígenes de la misma.

4. **Reflexividad y construcción de la experiencia humana:** *Asumen la implícita Epistemología de la práctica, basada en la observación y el análisis de los Problemas que no tiene cabida en los*

cuerpos teóricos aprendidos o aplicados. La Sistematización se vincula a la resolución de problemas permitiendo hacer frente a Desafíos del contexto.

5. **Hermenéutico:** *La sistematización es una labor interpretativa de los sujetos de la Práctica, develando intencionalidades, sentidos y dinámicas para reconstruir las relaciones entre sujetos sociales de la práctica para dar cuenta de la densidad cultural de la experiencia.*

6. **Histórico hermenéutico:** *un enfoque que desde una perspectiva comprensiva privilegia la comprensión, significatividad y la relevancia cultural de los sujetos y sus prácticas. Pretende comprender los significados sentidos, acciones y discurso de los sujetos para entender las lógicas e interpretaciones de las relaciones sociales en las prácticas.*

Teóricamente la fenomenológica y el interaccionismo simbólicos referencia este enfoque histórico hermenéutico.” (Ruiz, 2001:5)

La sistematización de la experiencia pedagógica en cuestión, trabaja el enfoque **Dialógico interactivo.**

Desde este enfoque bajo el paradigma socio/crítico y socio/constructivista, asumiremos los aprendizajes como una construcción colectiva de conocimientos, articulados en un diálogo de experiencias compartidas, como un espacio de comunicación basado en un punto de vista interactivo entre los actores participantes de esta experiencia llevada a cabo dentro de un contexto definido, donde las situaciones comunicativas relacionadas a la interacción de docente y estudiantes generadas en la práctica, serán sino un punto fundamental en el análisis, o al menos uno de bastante importancia.

Tomando en cuenta que desde la base de la sistematización, se plantea que desde la práctica se puede construir el conocimiento, cabe señalar la importancia de los aportes bibliográficos para el respaldo de esta investigación, así también para el análisis y mejora de la experiencia recogida.

Además de los aportes externos de la investigación, correspondiente a los aportes teóricos que permiten el análisis exhaustivo de la experiencia en función de mejorarla, son fundamentales de igual manera los aportes internos, es decir, las visiones, pensamientos y conocimientos de los actores de institución investigada.

La investigación consideró fundamental el hecho de realizar un recogimiento de información general previo a la intervención práctica , considerando datos de los establecimientos, su estructura curricular , proyecto educativo institucional de cada establecimiento, planificaciones de los docentes de los cursos intervenidos , fichas de recogimientos de datos de los estudiantes que contemplan datos generales de estos, desde el contexto sociocultural en el que se desenvuelven cotidianamente ,hasta sus gustos y tendencias musicales, experiencias musicales particulares e inquietudes en relación a la creación musical, entre otros factores que se estimó ,eran importantes de considerar al momento de realizar una intervención pedagógica didáctica.

Además del recogimiento de datos llevado a cabo anteriormente, se diseñaron algunas actividades que integrarían el desarrollo de la unidad de intervención, destinadas a obtener diversos resultados y diversas respuestas cognitivas, todo esto en función de lograr un aprendizaje integral y sólido, y un desarrollo creativo eficiente e integrador. Entre las actividades que constituyeron el desarrollo de la unidad de intervención, se aplicaron audiciones musicales con el objeto de obtener distintas apreciaciones musicales de los estudiantes, mediante el relato escrito y el uso de conceptos musicales como “cualidades del sonido” de manera correcta, y coherente a la escucha del repertorio. Lo anterior, en función de la comprensión y/o adquisición de conceptos musicales facilitadores del diálogo que surge de manera innata entre los estudiantes, actores protagónicos de una experiencia de creación musical colectiva. Se estimó incluir en las audiciones, repertorio no convencional, y obras musicales que escapaban de la escucha cotidiana de los estudiantes, y de esta manera ampliar sus posibilidades musicales creativas. De uno u otro modo, este ejercicio influiría en la toma de decisiones a la hora de crear música, ampliando el espectro de posibilidades creativas de los estudiantes, o reforzando sus gustos cotidianos entre otros efectos que podrían condicionar de alguna manera sus decisiones creativas.

El recogimiento de datos, y lo anteriormente citado, se constituye como un material importante, fundamental y como un gran aporte a la toma de decisiones en el proceso de práctica y sistematización de la intervención.

A continuación, citaremos dos instrumentos utilizados dentro del desarrollo de unidad, a modo de ejemplo, justificando de esta manera, la elección del enfoque

metodológico adoptado en nuestra sistematización didáctica, considerando la información objetiva y particular que arroja cada instrumento aplicado a los estudiantes.

1.-Ficha de estudiante (anexos)

2.-Apreciaciones musicales de una audición, descrita por estudiante.(anexo pág.)

3.-Apreciación del trabajo resultante, percepciones sobre unidad y modalidad de trabajo (anexos)

Además, el estudio contiene un marco teórico que respalda y guía las decisiones, y modificaciones de actividades y otros factores de trabajo dentro de la intervención pedagógica.

Para redondear y cerrar esta sección, las etapas que se desarrollaron se analizaran a continuación y son las siguientes:

1. Sistematización de la experiencia didáctica.
2. Recolección y organización de la información.
3. Análisis e interpretación de la información.
4. Conclusiones

INTERVENCIÓN.-

Previamente...

Las siguientes planificaciones fueron diseñadas en función del primer recogimiento de datos por parte del docente practicante (Ficha del estudiante), entregada previamente al inicio de esta unidad, en condición de profesor practicante, ayudante del profesor titular.

La ficha entregada contemplaba datos generales de cada estudiante, además de sus experiencias, gustos y tendencias musicales, en función de orientar las formas de abordar la composición, sin embargo, La pregunta mas trascendente al diseño de las planificaciones fue: “¿Con qué recursos o formatos estéticos le gustaría experimentar en esta unidad?”, en el que los estudiantes en su mayoría dejaban en claro que les gustaría experimentar con nuevas opciones en términos musicales, es decir, estaban abiertos a experimentar con nuevos elementos, lo que facilito la orientación de las planificaciones hacia un enfoque no convencional.

A pesar de que varios de los estudiantes manifestaron interés por el rock y sus derivados (lo cual se puede apreciar en algunos timbres de la obra resultante), un numero considerable coincidían en su interés por la música “ambient”, termino que en lo personal desconocía, y que averiguando en la redes sociales pude desvelar que era Música basada en la exploración, con fines de crear “atmosferas sonoras”.

Por otra parte, la invitación a tocar de manera no convencional los instrumentos de alguna manera nivelaba a los estudiantes por su capacidades sensoriales mas que por sus habilidades como instrumentistas, en donde se podía ver diferencias abismantes entre compañeros de aula, lo cual operaba en desmedro a las posibilidades participativas de los estudiantes con menos habilidad técnica, cosa que pude apreciar en mis observaciones de las clases del profesor titular, donde el repertorio era tratado bajo una lógica academicista y tradicional, lo cual se limitaba a explorar sobre otras posibilidades como la propuesta de estas planificaciones. Es así, que en ese sentido, esta unidad fue carácter integrativo, nivelando a los estudiantes y dejándolos en igualdad de condiciones en términos de participación de las actividades a realizar.

Planificaciones de Proyecto de aula en el colegio Artístico Salvador.

(Intervención Pedagógica / Sistematización Didáctica.)

*03 de Octubre,
2014.*

(Anexo de planificaciones pág.)

Profesor practicante: Pablo Barra

Sub-sector: artes musicales/Interpretación-composición musical.

Nivel: 1° Medio

Unidad: Interpretación de repertorio popular y clásico (planificación del profesor titular)/ Grabación y recursos tecnológicos: Herramientas didácticas para el estímulo de la Creatividad Musical. (Propuesta de unidad a desarrollar).

Objetivo general (OV): Desarrollar ideas musicales adecuadas a las propias intenciones expresivas y a las posibilidades de las técnicas conocidas, utilizando los recursos tecnológicos como puentes que permiten el registro de sus creaciones musicales, comprendiendo al desarrollo creativo como eje central de la unidad.

OFT: 3.Potenciar y fortalecer la confianza y autoestima de los estudiantes.

4. Fortalecer las actividades de observación y discriminación.

.- Desarrollo de autonomía y confianza en las aspiraciones creativas de los estudiantes.

El estudiante articula la crítica frente a su propio quehacer dado el contexto estratégico de esta unidad, reflexiona acerca de sus prácticas creativas individual y colectivamente, en función de un discurso y una obra que represente las dinámicas y resultantes del proceso creativo, considerando el ámbito intra e interpersonal de la simbiosis creativa que esta experiencia pretende entregar a cada estudiante referente a la unidad.

Materiales y recursos: Una sala adecuada para realizar una clase, instrumentos de la sala de música, proyector, notebook, equipamiento básico de amplificación, micrófonos, implementación básica de home studio, pizarra.

Clase I.-

Contenidos: Audición musical (variedad de formas musicales y posibilidades creativas), creación musical (intuición auditiva-creativa), composición y exploración sonora direccionando el enfoque hacia la creación de música desde el concepto del “Riff”, conceptos musicales aplicados al análisis y creación de estructuras musicales de una obra. Acercamiento a la grabación.

Aprendizajes Esperados: -Reconocen diferentes estilos musicales y formas de creación musical.

-Reconocen distintas partes constitutivas de una estructura musical perteneciente a una obra.

- Mediante sus palabras y conocimientos definen la estructura y apreciación de una obra musical.

- Analizan y reflexionan sobre su propia labor en relación a alguna de las primeras ideas creativas expuestas por algún(os) estudiante(s).

-Comprender la estructura de una obra, componentes y posibilidades creativas, y elementos medulares constituyentes de una obra musical, como por ejemplo, el motivo melódico.

Actividades

-Inicio: Inducción a la unidad. El profesor plantea objetivos generales y se dialoga acerca de las inquietudes sobre el enfoque que tendrá la intervención en relación al desarrollo de una obra creativa durante la unidad. (5 minutos aprox.)

Desarrollo: El profesor expone conceptos y sus respectivas definiciones a los estudiantes, referentes a la creatividad, estructura y componentes básicos de una obra musical (por ej: Parámetros del sonido) y audiciones musicales en función de dar a conocer diversas formas, posibilidades y recursos al abordar una creación musical. Los estudiantes describen y definen lo escuchado exponiendo sus apreciaciones personales al curso, generándose de este modo, un diálogo constructivo y de retroalimentación entre estudiantes y profesores. (35 minutos apróx).

-Improvisación en función de la creación de un motivo melódico a partir de un “Riff” creado en clases.(35 minutos aprox.)

-Primer acercamiento a la grabación. Registro de la creación del motivo melódico característico de una obra popular, definido para los estudiantes como “riff”(definición musical popular) , el cuál se trabaja y se obtiene como resultado de la clase. (10 minutos aprox.)

-Cierre:

Reflexión colectiva y aclaraciones a partir percepciones de los estudiantes, coordinación de plataforma virtual para subir material expuesto en clases y ser comentado en la próxima sesión. (5 min. Aprox).

Evaluación: Apreciación del germen musical resultante de la clase, Entrega de ficha de recogimiento de datos del estudiante, Evaluación formativa.

Clase II.-

Contenidos: Audición musical (variedad de formas musicales y posibilidades creativas), creación musical (intuición auditiva-creativa), composición y exploración sonora direccionando el enfoque hacia la creación de música incidental, conceptos musicales aplicados al análisis y creación de estructuras musicales de una obra.

Aprendizajes Esperados: -Reconocen diferentes estilos musicales y formas de creación musical.

- Mediante sus palabras y conocimientos definen la estructura y apreciación de una obra musical.

-Reconocen en forma general cómo se produce el fenómeno del registro o grabación sonora utilizando implementación básica de home studio.

-crean colectivamente la primera obra musical de la unidad, contemplando como material constructivo básico a las sonoridades y formas de ejecución no convencionales desde su propio instrumento, y la imagen a modo de creación musical incidental.

-Usan la capacidad creativa, organizativa y de autogestión del propio grupo taller de formación diferenciada.

-identifican, seleccionan y emplean los recursos vocales e instrumentales más apropiados en función de la escena o imagen observada, generando una obra creativa incidental coherente.

- Analizan y reflexionan sobre su propia labor en relación a alguna de las primeras ideas creativas expuestas por algún(os) estudiante(s).

Actividades

-Inicio: El profesor realiza un repaso de lo expuesto en la clase anterior, y posteriormente lleva a cabo una inducción general a la música incidental.(10 minutos aprox.)

Desarrollo: El profesor realiza la exposición de conceptualizaciones referentes a la creatividad, estructuras y componentes básicos de una obra musical (Parámetros del sonido) y audiciones musicales a modo de dar a conocer diversas formas, posibilidades y recursos al abordar una creación musical de carácter incidental. Los estudiantes describen y definen lo escuchado desde su apreciación personal. (30 minutos apróx).

-Improvisación en función de la creación de música incidental a partir de una imagen; Ensayos reiterados de la obra incidental trabajada en clases. (40 Minutos)

-Cierre: Reflexión colectiva y aclaraciones a partir percepciones de los estudiantes, coordinación de plataforma virtual para subir material revisado en clases. (10 min. Aprox).

Evaluación: Apreciaciones del profesor titular y del profesor en practica en referencia al resultado de la experimentación sonora en clases, Evaluación formativa.

Clase III.-

Contenidos: composición y exploración sonora direccionando el enfoque hacia la creación de música incidental, conceptos musicales aplicados al análisis y creación de estructuras musicales de una obra. Registro del material generado en clases.

Aprendizajes Esperados:

-Reconocen en forma general cómo se produce el fenómeno del registro o grabación sonora utilizando implementación básica de home studio.

-crean colectivamente la primera obra musical de la unidad, contemplando como material constructivo básico a las sonoridades y formas de ejecución no convencionales desde su propio instrumento, y la imagen a modo de creación musical incidental.

-Usan la capacidad creativa, organizativa y de autogestión del propio grupo taller de formación diferenciada.

-identifican, seleccionan y emplean los recursos vocales e instrumentales más apropiados en función de la escena o imagen observada, generando una obra creativa incidental coherente.

- Analizan y reflexionan sobre su propia labor en relación a alguna de las primeras ideas creativas expuestas por algún(os) estudiante(s).

Actividades

-Inicio: El profesor comenta lo visto en la clase anterior, recogiendo impresiones de los estudiantes para llegar a un dialogo que permita articular ideas generales que emerjan del propio curso. Se plantea como objetivo hacer un registro de la composición trabajada en clases. (5min.)

Desarrollo: -Improvisación en función de la creación y la elaboración de música incidental a partir de una imagen. (55min.)

- Dirección Musical del docente sobre la obra incidental, exagerando las cualidades del sonido (Altura, duración, intensidad, timbre). (30min.)

-Segundo acercamiento a la grabación; registro de la obra incidental resultante de la anterior y la presente clase. (20min.)

-Cierre: Reflexión colectiva y aclaraciones a partir percepciones de los estudiantes, coordinación de plataforma virtual para subir material grabado en clases y ser comentado en la próxima sesión. (10 min. Aprox).

Evaluación: Registro de la obra resultante, y fichas de audiciones de apreciación musical. Evaluación Formativa.

Clase IV.-

Contenidos: Dirección Musical, Composición y Exploración sonora direccionando el enfoque hacia la creación de música Dodecafónica y Serialista, conceptos musicales aplicados al análisis y a la integración de la estructura musical de la obra incidental vista anteriormente en clases. Registro del material generado en clases.

Aprendizajes Esperados:

-Reconocen en forma general cómo se produce el fenómeno del registro o grabación sonora utilizando implementación básica de home studio.

-Usan la capacidad creativa, organizativa y de autogestión del propio grupo taller de formación diferenciada.

-identifican, seleccionan y emplean los recursos vocales e instrumentales más apropiados para la ornamentación de la obra incidental, generando motivos musicales Serialistas coherentes, como motivos que den mayor estructura a la obra incidental.

- Analizan y reflexionan sobre su propia labor en relación a alguna de las primeras ideas creativas expuestas por algún(os) estudiante(s).

Actividades

-Inicio: El profesor comenta lo visto en la clase anterior, recogiendo impresiones de los estudiantes para llegar a un diálogo que permita articular ideas generales que emerjan del propio curso. Se plantea como objetivo hacer un registro de la composición con una dirección música parcial. (5min.)

Desarrollo: Inducción hacia la música serialista, el profesor da las primeras indicaciones que serán las reglas para componer donde del esquema de la música serialista, haciendo audiciones, dando ejemplos y construyendo conjunto a los estudiantes un primer motivo de estas características.(15min.)

- Dirección Musical del docente sobre la obra incidental, se experimenta sobre el motivo creado en clases (Serie dodecafónica), se distribuye el motivo de manera estratégica, el docente conjunto a los estudiantes comienzan a establecer secciones de la composición. (45min.)

-Tercer acercamiento a la grabación, registro de los motivos generados en clases, como también de la obra incidental resultante de las clases anteriores y hasta presente clase. (20min.)

-Cierre: Reflexión colectiva y aclaraciones a partir percepciones de los estudiantes, coordinación de plataforma virtual para subir material grabado en clases y ser comentado en la próxima sesión de la clase. (5 min. Aprox).

Evaluación: Registro de la obra resultante, impresiones del docente y de los estudiantes.

Clase V.-

Contenidos: Dirección musical, Composición y Exploración sonora direccionado hacia un enfoque de creación de musical experimental, conceptos musicales aplicados al análisis y a la integración de la estructura musical tratada anteriormente en clases. Registro del material generado en clases.

Aprendizajes Esperados:

-Reconocen en forma general cómo se produce el fenómeno del registro o grabación sonora utilizando implementación básica de home studio.

-Usan la capacidad creativa, organizativa y de autogestión del propio grupo taller de formación diferenciada.

-identifican, seleccionan y emplean los recursos vocales e instrumentales más apropiados para la ornamentación de la obra tratada, esta vez siendo dirigidos por el docente a lo largo de toda la obra.

- Analizan y reflexionan sobre su propia labor en relación a alguna de las primeras ideas creativas expuestas por algún(os) estudiante(s).

Actividades

-Inicio: El profesor comenta el registro de la clase anterior, recogiendo impresiones de los estudiantes para llegar a un diálogo que permita articular ideas generales que emerjan del propio curso. Se plantea como objetivo hacer un registro de la composición esta vez con una dirección musical completa. (5min.)

Desarrollo:

- Dirección Musical temporal completa por parte del docente, aplicada a los parámetros del sonido, el docente conjunto a los estudiantes mediante la exploración sonora, continúan desarrollando secciones de la composición incluyendo el material generado durante la unidad, esta vez sin el apoyo de las imágenes ocupadas en las sesiones anteriores. (50min.)

- Cuarto y ultimo acercamiento a la grabación, se genera un tercer registro de la composición resultante a lo largo de la unidad, sumando las dinámicas y conceptos tratados en las sesiones anteriores. Se deja de prescindir de las imágenes anteriormente tratadas en la dinámica de música incidental (30min.)

-Cierre: Reflexión colectiva y aclaraciones a partir percepciones de los estudiantes, coordinación de plataforma virtual para subir material grabado en clases y ser comentado en la próxima sesión de la clase. (5 min. Aprox).

Evaluación: Registro de la obra resultante, impresiones del docente y de los estudiantes. Evaluación formativa.

Clase VI.-

Contenidos: Dirección Musical, composición y Exploración sonora direccionando hacia un enfoque experimental, conceptos musicales aplicados al análisis y a la integración de la estructura musical de la obra tratada anteriormente en clases. Apreciación de obra resultante (Evaluación).

Aprendizajes Esperados:

- Evalúan su proceso y producto creativo.
- Usan la capacidad creativa, organizativa y de autogestión del propio grupo taller de formación diferenciada.
- Analizan y reflexionan sobre su propia labor en relación a alguna de las primeras ideas creativas expuestas por algún(os) estudiante(s).

Actividades

-Inicio: El profesor comenta lo visto en la clase anterior, recogiendo impresiones de los estudiantes para llegar a un diálogo que permita articular ideas generales que emerjan del propio curso. Se hace una audición del material grabado en la clase anterior. (15min.)

Desarrollo:

- Ensayo de la Interpretación de la obra compuesta por los estudiantes. (15min.)
- Audición del último material generado en clases. (15 min.)
- El Profesor hace un Recogimiento de datos sobre la audición del material generando en la unidad, considerando lenguaje musical y reflexiones del proceso y producto creativo de los estudiantes. (30min.)
- **Cierre:** Reflexión final acerca de la experiencia tratada en la unidad. (15 min. Aprox).

Evaluación: Reflexiones del docente y de los estudiantes acerca del proceso y producto creativo generado por los estudiantes, recogimiento de datos. (Pauta de cotejo.)

A considerar...

En principio de las intervenciones, se estableció a través del diagnóstico, que ambos cursos intervenidos poseían una concepción sesgada de algunos conceptos musicales correspondientes a las cualidades del sonido, y que estimamos, su correcta asimilación y comprensión podían ser de gran utilidad en virtud de un diálogo musical fluido entre estudiantes al abordar una creación musical colectiva. No obstante, el dominio, asimilación y concepción acertada de estos, y un correcto empleamiento verbal de estos conceptos, no son considerados requisitos para que un estudiante sea capaz de generar o crear una idea musical, y posteriormente una obra musical junto a sus compañeros.

Previo a un acuerdo entre investigadores, acordamos considerar la posibilidad de realizar audiciones, y solicitamos apreciaciones de éstas por parte de los estudiantes, como actividad inicial ya que, consideramos podía ser beneficioso al incorporar estos conceptos desde la escucha, análisis (sólo auditivo, y dialogo colectivo) y apreciación propia (escrita) y aplicarlos en la actividad práctica de la clase, es decir, aplicando los conceptos en las creaciones generadas en clases.

Esta actividad se dio de forma diferenciada, a causa del desfase o descoordinación temporal en donde se llevaron a cabo las intervenciones, esto debido a imponderables surgidos desde los establecimientos, y en el caso de 3° medio, considerando fechas de celebraciones, extendiendo la intervención y unidad hasta el día 5 de diciembre, incluso después de la primera entrega de tesis terminada solicitada desde la universidad. En el caso del 1° medio, imponderables y situaciones surgidas principalmente desde el profesor titular del C.A.S., implicaron el tener que comprimir la intervención y modificarla desarrollándola dentro de un periodo de tiempo más acotado que el previsto desde un principio. No obstante, tuvimos que realizar los reajustes y modificaciones pertinentes y la intervención fue llevada a cabo cumpliendo con lo que se tenía estipulado, es decir, llevando a cabo la unidad de 6 clases, obteniendo el registro sistemático de ideas musicales y resultados sonoros, e implementando el dispositivo didáctico propuesto en la sistematización, logrando así el desarrollo y cumplimiento del proyecto de aula diseñado.

De esta manera, en el 3 ° medio se implementó la actividad musical a principio de las tres primeras clases de intervención, realizando audiciones y obteniendo apreciaciones escritas de los estudiantes, presentando mejoras clase a clase, observables en el uso más adecuado, acertado y coherente de cualidades del sonido, en función de la descripción de sus apreciaciones musicales personales.

Planificaciones de Proyecto de aula en el Colegio Villa España.

(Intervención Pedagógica / Sistematización Didáctica.)

03 de Octubre,
2014.

Profesor practicante: Marcelo Basoalto.

Sub-sector: artes musicales/composición musical.

Unidad: Creación musical mediante medios computacionales (planificación del profesor titular)/ Grabación y recursos tecnológicos: Herramientas didácticas para el estímulo de la Creatividad Musical. (Propuesta de unidad a desarrollar).

Objetivo general (OV): Desarrollar ideas musicales adecuadas a las propias intenciones expresivas y a las posibilidades de las técnicas conocidas, utilizando los recursos computacionales y medios electrónicos como puentes que permiten el registro de sus creaciones musicales, comprendiendo al desarrollo creativo como eje central de la unidad.

OFT: 3.Potenciar y fortalecer la confianza y autoestima de los estudiantes.

4. Fortalecer las actividades de observación y discriminación.

.- Desarrollo de autonomía y confianza en las aspiraciones creativas de los estudiantes.

Horas de clases: 3.

OFV: Crear estructuras musicales utilizando las consideraciones técnicas y teóricas aprendidas durante el año , haciendo uso de recursos computacionales y electrónicos como dispositivos posibilitadores de registro de las creaciones musicales , comprendiendo la creación como eje central de la clase.

Materiales y recursos: Una sala adecuada para realizar una clase, instrumentos de la sala de música, notebooks y proyector, backline básico de colegio, implementación de home studio (micrófono condensador e interfaz), pizarra.

Clase I.-

Contenidos: Audición musical (variedad de formas musicales y posibilidades creativas), creación musical (intuición auditiva-creativa), composición y exploración sonora direccionando el enfoque hacia la creación de música incidental, conceptos musicales aplicados al análisis y creación de estructuras musicales de una obra.

Aprendizajes Esperados: -Reconocen diferentes estilos musicales y formas de creación musical.

-Reconocen distintas partes constitutivas de una estructura musical perteneciente a una obra.

-Utilizan lenguaje musical básico para definir la estructura y apreciación de una obra musical.

-Reconocen en forma general cómo se produce el fenómeno del registro o grabación sonora utilizando implementación básica de home studio.

-crean colectivamente la primera obra musical de la unidad, contemplando como material constructivo básico a las sonoridades y formas de ejecución no convencionales desde su propio instrumento, y la imagen a modo de creación musical incidental.

-Usan la capacidad creativa, organizativa y de autogestión del propio grupo taller de formación diferenciada.

-identifican, seleccionan y emplean los recursos vocales e instrumentales más apropiados en función de la escena o imagen observada, generando una obra creativa incidental coherente.

Actividades

-Inicio: Inducción a la unidad, se plantean objetivos y se dialoga acerca de las inquietudes sobre el planteamiento de intervención y unidad

Desarrollo: Conceptualizaciones referentes a la creatividad, estructura y componentes básicos de una obra musical (por ejemplo: armonía) y audiciones musicales a modo de dar a conocer diversas formas, posibilidades y recursos al abordar una creación musical. Los estudiantes describen y definen lo escuchado desde su apreciación personal, utilizando lenguaje musical básico. (35 minutos aprox.).

-Improvisación en función de la creación de música incidental a partir de una imagen.

-Primer acercamiento a la grabación, registro de la obra incidental resultante de la clase.

-Cierre: Reflexión colectiva y aclaraciones a partir percepciones de los estudiantes, coordinación de plataforma virtual para subir material grabado en clases y ser comentado en la próxima sesión de la clase. (10 min. Aprox).

Evaluación Formativa: Registro de la obra resultante, y fichas de audiciones de apreciación musical.

Clase II.-

Contenidos: Audición musical (variedad de formas musicales y posibilidades creativas), creación musical (intuición auditiva-creativa), creación musical a partir de una armonía establecida. Creación de elementos medulares de una composición como el motivo melódico. Procesos de grabación en referencia al sonido. Estructura de la canción.

Aprendizajes esperados: - reconocer diferentes estilos musicales y formas de creación musical.

-Reconocer distintas partes constitutivas de una estructura musical perteneciente a una obra.

-Reconocer de forma general cómo se produce el fenómeno del registro o grabación sonora utilizando implementación básica de home studio.

-Usan la capacidad creativa, organizativa y de autogestión del propio grupo taller de formación diferenciada.

- Crear arreglos melódicos y armónicos, y/o melodías y patrones rítmicos sobre una base armónica presentada por ellos mismos.

-Escuchar y analizar la estructura armónica sobre la cual realizaran sus aportes musicales creativos.

-Determinar cuál es el estilo o a qué armonías presentadas se pueden integrar de mejor manera, teniendo en cuenta sus propios gustos, fortalezas y debilidades musicales en virtud de un trabajo en equipo eficiente.

-adoptar una postura de trabajo respetuosa y proactiva en relación al compañero ejecutante.

-Ser tolerantes y aprender a comunicar las apreciaciones, opiniones y aportes creativos de manera pertinente y respetuosa.

Actividades

-Inicio: Para comenzar la clase, el profesor realiza un repaso de los contenidos vistos en la clase anterior, entre ellos, los parámetros del sonido que conforman el lenguaje musical que se necesita para una comunicación fluida al momento de abordar una creación musical colectiva. Luego el profesor expone el trabajo obtenido de la clase anterior y se comentan las apreciaciones personales de cada estudiante en relación al resultado final de la composición colectiva obtenida. Además de comentar las obras expuestas la clase anterior, los estudiantes plantean sus inquietudes, apreciaciones nuevas y sugerencias personales para poder realizar una sesión eficiente y significativa para cada uno de los actores participantes de esta clase y al mismo tiempo, de este experimento basado en experiencias nuevas.

-Desarrollo: El profesor realiza audiciones de obras que representan distintos tipos de tendencias musicales, épocas y repertorio, obras que han sido cuidadosa y estratégicamente seleccionadas en virtud de comprender la estructura de una obra, componentes y posibilidades creativas, y elementos medulares constituyentes de una obra musical, como por ejemplo, el motivo melódico.

-Exposición de ideas musicales (armonías, melodías, textos) por parte de los estudiantes. Análisis de ideas musicales presentadas, y posterior trabajo creativo a partir de lo expuesto.

-Descripción y reconocimiento visual del funcionamiento básico del programa reason, aplicado a la grabación mediante notebook, interfaz y micrófono.

-Grabación de ideas y material resultante de la clase.

-Cierre: Diálogo y retroalimentación entre docente y estudiantes, apreciaciones personales y comentarios constructivos desde los estudiantes y desde el profesor. Invitación motivacional a través de una breve exposición de actividades e ideas de la próxima clase. Aviso de una próxima evaluación y contenidos que serán evaluados en una próxima sesión.

-Evaluación formativa: Recolección de hojas con las apreciaciones musicales personales

Clase III.-

Contenidos: Audición musical (variedad de formas musicales y posibilidades creativas), creación musical (intuición auditiva-creativa), creación musical a partir de una armonía establecida. Parámetros del sonido constitutivos de una obra musical. Creación de elementos medulares de una composición como el motivo melódico. Midi y audio, diferencias y similitudes desde el enfoque creativo (recursos para la creación).

Aprendizajes esperados: - reconocer diferentes estilos musicales y formas de creación musical.

-Reconocer distintas partes constitutivas de una estructura musical perteneciente a una obra.

-Utilizar un lenguaje musical coherente y adecuado al momento de describir apreciaciones musicales.

-Usar la capacidad creativa, organizativa y de autogestión del propio grupo taller de formación diferenciada.

- Crear arreglos melódicos y armónicos, y/o melodías y patrones rítmicos sobre una base armónica presentada por ellos mismos.

-Escuchar y analizar la estructura armónica sobre la cual realizaran sus aportes musicales creativos.

-Determinar cuál es el estilo o a qué armonías presentadas se pueden integrar de mejor manera, teniendo en cuenta sus propios gustos, fortalezas y debilidades musicales en virtud de un trabajo en equipo eficiente.

-adoptar una postura de trabajo respetuosa y proactiva en relación al compañero ejecutante.

-Ser tolerantes y aprender a comunicar las apreciaciones, opiniones y aportes creativos de manera pertinente y respetuosa.

Actividades

-Inicio: Para comenzar la clase, el profesor realiza un repaso de los contenidos vistos en la sesión anterior, acotando las audiciones y generando preguntas del contenido (parámetros del sonido), donde cada estudiante debe comentar su apreciación frente al profesor y al curso, y presentar sus dudas al profesor, antes de llevar a cabo el control respectivo. (35 min. Aprox.).

-Desarrollo: El profesor procede a realizar las indicaciones y explicaciones de la presente evaluación, previo a comenzar la exposición de las obras musicales constituyentes del control evaluativo. (35 min. Aprox.).

Una vez terminado el control, los estudiantes exponen sus ideas de armonía y/o melodías propias, y se realiza una escucha general y un análisis breve de las ideas expuestas, a modo de generar grupos y una coordinación de grupos coherente, eficiente y cómoda para el trabajo personal.

-El profesor propone e invita a los estudiantes a comenzar a improvisar “ideas musicales”, es decir, ritmos y melodías vocales e instrumentales sobre la base armónica presentada.

-El profesor presenta el formato midi en función de la creación, mostrando las posibilidades creativas al curso a través del teclado de la sala.

-Se realiza la grabación de las ideas musicales resultantes de la clase, a través de la implementación de notebook, micrófono condensador e interfaz.

-Cierre: Diálogo y retroalimentación entre docente y estudiantes, apreciaciones personales y comentarios constructivos desde los estudiantes y desde el profesor. Invitación motivacional a través de una breve exposición de actividades e ideas de la próxima clase.

-Evaluación sumativa: Recolección de hojas con las apreciaciones musicales personales.

Clase IV.-

Contenidos: creación musical (intuición auditiva-creativa), creación musical a partir de una armonía establecida. Parámetros del sonido constitutivos de una obra musical. Creación de elementos medulares de una composición como el motivo melódico. Improvisación musical desde sus instrumentos principales. Aplicación de los parámetros del sonido en una improvisación.

Aprendizajes esperados: -Ejecutar sus instrumentos en función de una improvisación colectiva.

-Reconocer y ejecutar motivos melódicos a través de la repetición y reproducción.

-Conocer la improvisación y adoptar una actitud participativa frente a la actividad.

-Utilizar un lenguaje musical coherente y adecuado al momento de expresar apreciaciones y generar diálogo en torno a la música.

-Usar la capacidad creativa, organizativa y de autogestión del propio grupo taller de formación diferenciada.

-Escuchar y analizar la estructura armónica sobre la cual realizaran sus aportes musicales creativos.

Actividades

-Inicio: El profesor Realiza una breve introducción de la clase, realizando preguntas a modo de recordar los contenidos vistos hasta hoy, y posteriormente procede a presentar la actividad medular de la clase , que se constituye en una improvisación sobre una base armónica determinada. Luego de generar un diálogo y conocer las sugerencias e inquietudes de los estudiantes frente a la propuesta de actividad. (20 min. Aprox.).

-Desarrollo: los estudiantes junto con el profesor llevan a cabo una improvisación colectiva sobre la base armónica prevista para el trabajo. La actividad se repite y se enriquece en la medida que se van incorporando y explorando nuevas posibilidades creativas y parámetros del sonido como nuevos recursos creativos a disposición de las ejecuciones instrumentales propias. (40 min. Aprox.).

-El profesor propone e invita a los estudiantes a comenzar a improvisar “ideas musicales”, es decir, ritmos y melodías vocales e instrumentales sobre la base armonía presentada.

-Grabación de la o las obras tonales improvisadas mediante el uso de un notebook, micrófono e interfaz.(30 min).

-Exposición de las ideas de creaciones propias trabajadas en las clases anteriores, presentando avances, trabajos de creación sobre ellas y nuevo registro de la obra. (45 min)

-Cierre: Diálogo y retroalimentación entre docente y estudiantes, apreciaciones personales y comentarios constructivos desde los estudiantes y desde el profesor. Invitación motivacional a través de una breve exposición de actividades e ideas de la próxima clase.

-Evaluación Formativa: Registro de ideas musicales resultantes.

Clase V.-

Contenidos: creación musical (intuición auditiva-creativa), ejecución musical de una obra propia, parámetros del sonido en función del entendimiento al momento de abordar una obra original. Estructura de la canción (composiciones originales). Grabación.

Aprendizajes esperados: -Ejecutar los instrumentos con un nivel técnico cuyos parámetros de aprobación se proyecten en un registro de interpretación y ejecución instrumental coherente, limpia y ordenada.

- reconocer partes de la creación propia al momento de ejecutarla.
- Determinar y definir la estructura definitiva de la(s) obra(s) creada.
- lograr un consenso general y acuerdos en función de la identidad final de la(s) obra(s).
- adoptar una actitud de concentración, orden y colaboración hacia la actividad general.
- Utilizar un lenguaje musical coherente y adecuado al momento de expresar apreciaciones y generar diálogo en torno a la música.
- Grabar sus instrumentos por separado, constituyéndose esta experiencia, como el primer acercamiento de los estudiantes del curso a la modalidad de grabación profesional.
- Generar los últimos aportes creativos traducidos en arreglos musicales para la obra.
- Analizar, reflexionar y constituir diálogo en función de generar acuerdo y exposición de opiniones que definan la obra creada, adoptando una lógica democrática y respetuosa hacia las opiniones de los estudiantes que participan en el curso.
- Usar la capacidad creativa, organizativa y de autogestión del propio grupo taller de formación diferenciada.
- realizar una ejecución instrumental óptima al momento del registro final de la obra.

Actividades

-Inicio: el profesor Realiza una breve introducción de la clase, realizando preguntas a modo de recordar los contenidos vistos hasta hoy, y posteriormente procede a explicar en qué consistirá la clase , donde las obras serán grabadas a través de una modalidad nueva, primando en este caso la grabación de cada instrumento por separado.

-Desarrollo: El profesor muestra a los estudiantes los resultados obtenidos de las obras originales, generando audición y análisis de ésta con el objetivo de definir en la clase presente los últimos arreglos, estructura final de la obra y su identidad estética.

-Los estudiantes tocan de manera colectiva la (s) obra(s) creadas, repitiendo la ejecución las veces que sea necesario para alcanzar el fiato que requiere la canción que será grabada.

-Los estudiantes ejecutan la obra de forma colectiva y se procede a grabar la obra a modo de registro de ensayo, para obtener dos formas de resultado sonoro (registrado) de la canción original.

-El profesor va mostrando los resultados registrados a los estudiantes de forma constante.

-Los estudiantes graban por separado (“por pista”) sus instrumentos respectivos, escuchando su interpretación a través de audífonos, y siendo ellos mismos quienes deciden junto con el profesor, cuáles son las grabaciones que se establecen como definitivas.

-Cierre: Diálogo y retroalimentación entre docente y estudiantes, apreciaciones personales y comentarios constructivos desde los estudiantes y desde el profesor. Invitación motivacional a través de una breve exposición de actividades e ideas de la próxima clase.

-Evaluación sumativa: Registro de ideas musicales resultantes.

Clase VI.-

Contenidos: creación musical (intuición auditiva-creativa), ejecución musical de una obra propia, parámetros del sonido en función del entendimiento al momento de abordar una obra original. Estructura de la canción (composiciones originales). Grabación.

Aprendizajes esperados: -Ejecutar los instrumentos con un nivel técnico cuyos parámetros de aprobación se proyecten en un registro de interpretación y ejecución instrumental coherente, limpia y ordenada.

-reconocer partes de la creación propia al momento de ejecutarla.

-lograr un consenso general y acuerdos en función de la identidad final de la(s) obra(s).

-adoptar una actitud de concentración, orden y colaboración hacia la actividad general.

-Utilizar un lenguaje musical coherente y adecuado al momento de expresar apreciaciones y generar diálogo en torno a la música.

-Usar la capacidad creativa, organizativa y de autogestión del propio grupo taller de formación diferenciada.

-realizar una ejecución instrumental óptima al momento del registro final de la obra.

Actividades

-Inicio: el profesor Realiza una breve introducción de la clase, realizando preguntas a modo de recordar los contenidos vistos hasta hoy, y posteriormente procede a realizar una última actividad de audiciones y apreciaciones en virtud de conocer los avances en la adquisición y comprensión de conceptos musicales al momento de referirse a una obra musical.

-Desarrollo: Los estudiantes escuchan con atención las audiciones y proceden a escribir sus apreciaciones.

-Los estudiantes graban por separado (“por pista”) sus instrumentos respectivos, escuchando su interpretación a través de audífonos, y siendo ellos mismos quienes deciden junto con el profesor, cuáles son las grabaciones que se establecen como definitivas.

-Cierre: Diálogo y retroalimentación entre docente y estudiantes, apreciaciones personales y comentarios constructivos desde los estudiantes y desde el profesor. Invitación motivacional a través de una breve exposición de actividades e ideas de la próxima clase.

-Evaluación sumativa: Registro de ideas musicales resultantes.

Interpretación de la información obtenida.-

Indicadores

Primero Medio (C.A.S.)

Tercero medio (C.V.E.)

<p>Creatividad</p>	<p>A partir de una obra de música incidental a partir de una imagen, se logro llegar al registro de una composición de carácter experimental que contemplo como recursos para su ornamentación el dodecafonismo y el serialismo, además de contar con la interpretación no convencional de los instrumentos a disposición, a modo de exploración de nuevos códigos para los estudiantes. Todo esto culminado en una dirección musical que enfatizaba en los parámetros del sonido. Se realizaron 3 registros que contemplan el proceso de la obra tratada por parte de los estudiantes.</p>	<p>Se presentaron 3 obras originales, donde cada instrumentista realizó un aporte respectivo, desde su capacidad como ejecutante, además, se llevó a cabo la creación de una obra musical incidental a partir de una imagen.</p>
<p>Motivación y disposición de los estudiantes.</p>	<p>De los 8 estudiantes participantes, 7 participaron activamente en la dinámica creativa de propuesta didáctica, receptivos a la exploración sonora y a la experimentación de esta misma.</p> <p>1 estudiante se limito a participar activamente, comunicando que no se sentía en condición de abordar estos nuevos códigos y que prefería moldes mas convencionales.</p>	<p>De los 11 estudiantes, 8 han realizado aportes desde su instrumento, en función del colectivo y trabajo en equipo. 3 estudiantes han presentado ideas armónicas a desarrollar. Hasta el momento hay una canción terminada con melodía de voz y letra definida.</p> <p>9 de los 11 estudiantes tuvieron una disposición activa y participativa durante la actividad de música incidental (dos estudiantes se ausentaron ese día).</p> <p>8 de los 11 estudiantes se muestran desinhibidos al realizar sus aportes creativos, ejecutan su instrumento con una observable motivación y seguridad.</p>

<p>Características del trabajo colectivo (dinámica interpersonal)</p>	<p>Los estudiantes estuvieron abiertos a las sugerencias entre pares, comunicando sus ideas e inquietudes de manera desinhibida.</p> <p>Hecha la invitación a tocar de manera no convencional el instrumento, Hubieron 3estudiantes tuvieron la instancia de tocar instrumentos que normalmente no tocan, lo que se proyecto en una participación activa y receptiva en el trabajo colectivo.</p>	<p>El trabajo realizado hasta ahora, muestra un diálogo colectivo en función de la obra muy fluido, no se alcanza a percibir algún grado de ego, y se puede apreciar que cada uno conoce el rol del compañero en el curso electivo.</p> <p>Hasta el momento hay dos cantantes (mujeres) y un guitarrista que han tenido una participación en las actividades menos notoria y mucho más pasiva que la de sus otros compañeros.</p>

Conclusiones.-

La sistematización de esta experiencia didáctica ha tenido como finalidad el estímulo y condicionamiento de los procesos cognitivos referentes a la creatividad en los estudiantes participantes y protagonistas del desarrollo de este proceso, al estar inmersos en una sistematización didáctica que implementa un dispositivo potenciador del desarrollo creativo, organizando y posibilitando un orden y una maduración de ideas musicales que sin una metodología y dispositivo tecnológico como el que se plantea en nuestra intervención, se olvidarían y desaprovecharían, en la mayoría de los casos. Esto, bajo el marco de una investigación que apunta hacia el constructivismo, lo que se refleja en la intención de mejorar las técnicas de abordaje de las praxis creativas, donde los resultados fueron concretados en registros, los cuales pudieron ser apreciados por los estudiantes, generándose un diálogo constructivo en cuanto a opinión de la experiencia, resultados y reflexiones. Concibiendo la instancia pedagógica como una experiencia significativa, abundante en cuanto a emociones, vivencias, y reafirmaciones positivas, del proceso más que del producto final.-

Citaremos una vez más a M.Schafer para referirnos a las conclusiones y aprendizajes de la intervención vivida. Surge esta necesidad al toparnos con un párrafo del texto “rinoceronte en el aula”, que respalda una de las dificultades que presentamos como profesores y guías de la intervención, respecto al posicionamiento que adoptamos como docentes en una actividad creativa no convencional.

El docente debe estar preparado para ceder protagonismo a los niños en la actividad creadora y de tal manera, que su lugar en el aula pase a un segundo plano. Repito esto con énfasis: en una clase programada para la creación, el maestro debe planificar su propia extinción. Quisiera agregar entre paréntesis que me tomó varios años el llegar a sentirme cómodo haciendo esto. Yo oriento a la clase haciendo una pregunta o planteando un problema. Estas preguntas o problemas son de un tipo especial: deben admitir tantas soluciones como alumnos haya en el aula. La clase debe convertirse en una hora de mil

descubrimientos y el secreto está en la pregunta formulada. (M. Schafer, rinoceronte en el aula)

Lo recién expuesto, consideramos importante de citar, al haber estado en una posición como pedagogos guiando una unidad basada en la creación musical, que generaba ciertos frenos y obstaculizaban de alguna forma el libre fluir del desarrollo de la clase, y de las ideas musicales de los estudiantes. El hecho de ser los guías de la sistematización didáctica, y desempeñarnos en calidad de profesores practicantes, implicaba la observación y el cuestionamiento constante del profesor titular del establecimiento, quien al observar una clase diferente, donde primaba una dinámica en la que los protagonistas eran los estudiantes, y ante la ausencia de la clase expositiva donde el profesor es dueño del conocimiento, el cuál vierte en los estudiantes desprovistos de éste (de acuerdo a una experiencia de clases convencional, cotidiana y conductista), manifestaba algunas molestias, adoptando una actitud externa, de no involucrarse en la actividad, ausentarse, y advertir constantemente del tiempo disponible para la actividad, y de factores tangenciales a la actividad que se realizaba en el aula. Como es natural, y al estar realizando una intervención didáctica que resultaba completamente experimental dado el contexto de los colegios, y específicamente, en la experiencia ocurrida en el C.V.E, y la dinámica activa interna entre profesores y estudiantes del establecimiento. Naturalmente, el profesor percibía desorden y esparcimiento donde no los había, y durante las últimas clases de la unidad, que suponían una modalidad de trabajo mucho menos convencional, donde los estudiantes en grandes espacios temporales de la clase, no estarían participando de la creación de otro compañero(a), el profesor me manifestaba directamente su disconformidad y su empatía en descenso al no observar un orden común, y al observar que no todos los estudiantes participaban de igual forma en un mismo momento de la clase, algo que podría considerarse lógico al tener en cuenta que no todos los estudiantes compartieron el mismo grado de compromiso en las últimas clases, y que no todos realizaron los mismos aportes. Sin embargo, muchos de los que en algún momento no tocaban, aportaban desde la opinión, y desde el criterio musical creativo, puesto al servicio de la creación musical de sus otros compañeros. El contexto y las situaciones anteriores, resultaban obstáculos limitantes más que situaciones favorables y facilitadoras para la realización, desarrollo y dirección de las clases. Si bien, esto sucedió principalmente en las últimas clases, penúltima y última para

ser más exactos, se constituyeron como hechos incómodos, además de considerar el contexto educacional, y nuestra experiencia como estudiantes universitarios. Estamos tan condicionados a la realización de una clase convencional, expositiva y de traspaso de conocimiento y delimitación del actuar esperado por el profesor, que al situarnos en tal posición, es decir, como profesores procurando promover y lograr el aprendizaje en los estudiantes durante toda una unidad, cuando sucede que el aprendizaje se produce mediante otras vías, o a través de experiencias menos cotidianas (donde muchas veces, el aprendizaje significativo queda oculto pero existe), o situaciones que a simple vista, no corresponden a lo que cotidianamente reflejaría que está habiendo aprendizaje, nos asustamos, y nos incomoda, el hecho de no sentir el control absoluto ante nuestra mirada. Hecho que resulta contrario en esencia a la presencia de un aprendizaje significativo, al comprender que éste aprendizaje ocurre de manera natural, y es por esta razón que manifestamos cierta incomodidad al percibir situaciones menos conductistas, y que parecieran estar demostrándonos ciertas fallas o irregularidades de la clase, pero que para nada están ocurriendo de tal forma.

En el caso del 1ro medio (C.A.S.), los estudiantes pudieron vivir una experiencia desde lo desconocido, mediante la exploración de lenguajes alternativos a los convencionales, que progresivamente lograron tener un desarrollo parcial, pero que con la prolongación de esta pudo haber alcanzado niveles más altos de elaboración. Esto responde a que la intervención duró menos del tiempo acordado, pero que sin embargo logró consolidarse como una experiencia significativa en cuanto a conocimientos y herramientas adquiridas, como lo fue el uso del lenguaje dodecafónico o la dinámica de musicalizar imágenes interpretando de manera no convencional el instrumento, lo que tuvo un eje transversal gracias al registro, donde el estudiante se pudo apoyar de éste, para la exploración implementando un lenguaje musical desconocido. A pesar de que consideramos una experiencia interesante el primer proyecto de aula, y esto apoyado por la mayoría de los estudiantes del 1ro medio, hubo estudiantes a los cuales no les llamo tanto la atención, dado que no asimilaban la musicalidad expresada, lo que asumimos como una condicionante del estudiante debido a estar moldeado por una concepción academicista de la música, lo cual desmedra cualquier tipo de actividad musical de carácter no convencional, sin embargo, a pesar de esa apreciación individual (que no deja de ser una

apreciación), se pudo evidenciar que al instalar un modelo alternativo potenciador de desarrollo, se logró el trabajo colectivo de los estudiantes nivelándolos en función de explorar sonoramente los objetos o el entorno, lo que sirvió para el desarrollo de su percepción y su receptividad sensorial, como también a la interacción entre pares, en función de explorar colectivamente nuevos códigos.

Es así como la sistematización didáctica utilizada como herramienta metodológica para la reflexión y análisis de la misma práctica, se justifica con la mejora de una implementación pedagógica, que en este caso fue de carácter experimental.

Consideramos importante de destacar dentro de esta experiencia, el hecho de generar un trabajo en conjunto con compañeros de carreras de producción musical que han acompañado este proceso, asesorándonos con las grabaciones clase a clase, aportando ideas de manera pertinente y generando la producción del material, mezcla, ecualizaciones etc. De esta manera, el proceso se ha simplificado en cierto modo, y ha posibilitado desarrollarnos como profesores en práctica, y guías de la clase, descansando de la tarea de estar grabando al mismo tiempo que explicamos y dirigimos la clase.

De esta manera, destacamos el hecho de haber generado redes con otras especialidades, ligadas a nuestra labor pedagógica, considerando este hecho de manera positiva, permitiendo realizar algo que podría verse como una “práctica compartida”, pero de manera informal.

En el caso de la intervención realizada en el 3° medio, los resultados obtenidos constituyen las primeras creaciones musicales registradas en el contexto de unidad anual de composición, de los que se pueden evidenciar, considerando al menos los últimos tres años transcurridos. Por lo tanto, podemos considerar que la intervención posee altos grados de eficacia y éxito. No obstante, es importante mencionar que no todos los estudiantes respondieron de igual manera ante el proyecto de aula propuesto y específicamente, ante el dispositivo tecnológico implementado. Los grados de interés y disposición de los estudiantes hacia la asignatura se pueden observar de manera heterogénea y presentan variaciones naturalmente.

En el caso de la intervención del 3º medio en particular, ésta ha finalizado completamente, de manera exitosa a criterio nuestro. La intervención logró los resultados prácticos esperados. Durante las clases en las que se expusieron y desarrollaron las distintas ideas musicales, se observó una participación activa por parte de la mayoría de los estudiantes. El proceso también arrojó situaciones que no se habían considerado en el diseño metodológico o en el proceso de diseño y creación de la intervención. El grado de participación, interés y destrezas adquiridas y desarrolladas durante el proceso de desarrollo de unidad, naturalmente no fue homogéneo, mostrando variaciones en cuánto a los parámetros señalados recientemente. De la misma manera, el grado de compromiso de los estudiantes presentó variaciones, donde habían estudiantes que se mostraban tremendamente interesados en la exposición de ideas, en la interpretación, variación y creación de arreglos para estas, y aceptaban la idea de trabajar en horario extendido, y otros estudiantes se incorporaban a la actividad pero desde una interacción mucho más externa, es decir, a través de la opinión, de comentarios acerca de lo que estaban escuchando y observando. El hecho de haber incorporado los parámetros de sonido como un contenido base, que posibilitaba el desarrollo integral de la propuesta que estábamos llevando a cabo, resultó contraproducente en cierta medida, si observamos la sistematización a través de un paradigma pragmático principalmente, donde aquel tiempo, podría habernos sido tremendamente favorable para abordar más de alguna creación y poder grabarla finalmente a través de la modalidad con la cual fue grabada la obra (canción final) resultante. Sin embargo, el hecho de realizar la grabación con mayor claridad y conocimiento respecto a los parámetros del sonido que conforman una obra musical, también resultó favorable, sobretodo para aquellos estudiantes que aprovecharon esta instancia para participar, más que la interacción con el contenido musical desde la interpretación, o ejecución musical, sino que desde la apreciación personal y la expresión escrita. De esta manera, sucedía que quienes no participaron activamente en la composición final, o en las ideas musicales creadas y desarrolladas en las clases, se desenvolvían con mayor certeza respecto al conocimiento, al contrario de quienes participaban como protagonistas y participantes activos de la creación musical.

Considerando lo extenso que ha resultado el desarrollo de la unidad intervenida, cabe mencionar que este hecho también ha resultado favorable al contar con semanas para poder

crear, escuchar los registros de las clases, afinar detalles , y definir melodías y estructuras de las obras musicales. Además de contar con más tiempo para realizar mezclas de lo obtenido en clases, replanteamiento de actividades en los casos que ha sido necesario, y periodos que permiten el análisis y la reflexión más profunda e importante acerca de lo vivido.

Las obras resultantes, se adjuntan en la tesis a través de un material práctico, correspondiente a un disco o cd, donde se pueden escuchar los resultados en formato mp3. La mayoría de estas obras fueron grabadas con una modalidad que permitía el registro inmediato donde todos tocaban simultáneamente, tanto en la experiencia vivida en el C.A.S. como en el C.V.E. De esta manera, aparecen las ideas expuestas, algunas grabaciones realizadas en clases y una obra grabada a través de una modalidad que permitió el registro de los estudiantes por separado, es decir, grabación “por pistas”, donde cada estudiante se vinculó de una manera significativa con la obra creada y con el trabajo realizado hasta esta instancia. Por otra parte, resultaba significativo también el hecho de grabar de manera profesional, y el compromiso de los estudiantes se podía observar, considerando el poco tiempo en que realizaban sus grabaciones, demostrando preparación, y avances importantes en cuanto a su propio trabajo y desarrollo musical. Esto se puede escuchar en la obra final del 3° medio registrada a través de esta modalidad. En el trabajo final, baterista, bajista, guitarristas, autora y cantante demostraron haber estudiado de manera eficiente, permitiéndonos realizar la grabación de una batería, algo que podría resultar complejo considerando el contexto donde se realiza la grabación, y la complejidad que implica el proceso de grabación de un instrumento como la batería. Sin embargo, el estudiante adoptó una actitud de concentración y vivió su primera experiencia más cercana al profesionalismo musical. Del mismo modo, los otros estudiantes que interpretaron sus aportes creativos. En el caso particular de la estudiante encargada de la voz de la obra creada, el hecho de que la obra resultante manifestara y evidenciara a través de la escucha un gran avance técnico vocal (tomando en cuenta que la estudiante a comienzos de semestre presentaba varias limitaciones en cuánto a afinación y proyección de la voz), sirvió también para mostrar a todo un curso la capacidad vocal de la estudiante y su gran avance en cuanto a la destreza del canto , hecho que respalda a la estudiante y justifica su participación en relación a las actividades musicales llevadas a cabo hasta ahora, y a las que

están por suceder en su última instancia escolar, es decir, en cuarto medio. Citamos lo anterior, al habernos enterado de una situación descrita por el profesor titular de música, y profesor jefe del curso, donde nos relató que la estudiante era criticada y recibía burlas por parte de otras estudiantes cantantes del mismo curso, pero que sin embargo, no realizaban el electivo de música, pero si estaban en la asignatura de plan común. El profesor manifestó su gratitud hacia el proyecto, en una reunión llevada a cabo una vez terminado el proceso académico anual, enfatizando en ésta situación puntual, ya que él había vivido de manera muy cercana el proceso de los estudiantes del curso donde el ejercía la jefatura del curso, y esto implicaba una mayor cercanía con los estudiantes, y mayor familiaridad y conocimiento respecto a las personalidades, vivencias y procesos particulares de estos.

Dentro de los resultados y puntos de convergencia entre la sistematización didáctica implementada en el 1° medio del C.A.S y el 3° medio del C.V.E que se pudieron observar a través del proceso de desarrollo de unidad, se encuentran el hecho de haber realizado un trabajo de manera gradual y ordenada, logrando una organización de ideas, y mejoramiento y trabajo de éstas clase a clase. Los estilos o tendencias musicales desarrollados en cada colegio resultan radicalmente opuestos, considerando una tendencia musical mucho más experimental y contemporánea extraída del proceso de unidad llevada a cabo en 1° medio, y que se puede constatar al escuchar el cd que contiene los archivos musicales obtenidos, y una tendencia musical mucho más convencional, de estilo “pop” obtenida de la experiencia en el 3° medio.

Aún así, se pueden encontrar puntos en común si se comparan las obras obtenidas de la actividad que incorporaba la creación musical a partir de una imagen realizada en ambos colegios, a través de la escucha del material y el análisis de la experiencia observada, donde los estudiantes acudían a los recursos convencionales de manera inconsciente e intuitiva, a pesar de que la instrucción del profesor los invitaba a realizar una ejecución o exploración mucho más simple que el hecho de realizar una escala o ejecutar acordes en función de lo que estaban creando.

Como hemos mencionado anteriormente, la sistematización didáctica fue aplicada en los colegios de manera diferenciada, contemplando la extensión temporal del proceso y desarrollo de unidad en un colegio (C.V.E.), y la reducción y limitantes temporales en la

unidad llevada a cabo en otro (C.A.S.). Sin embargo, en ambos casos se utilizó la implementación propuesta en esta sistematización, como el dispositivo didáctico que permitiría la evidencia de un proceso de una serie de actividades realizadas en función de la creatividad musical escolar, y el análisis, la observación y la reflexión acerca de una experiencia nueva, que estaría promoviendo una mayor cercanía por otra parte, entre el oficio musical, la grabación y la actividad musical escolar en cursos determinados. De esta manera, por primera vez, los estudiantes de ambos establecimientos viven la experiencia de poder escuchar sus registros a través de plataformas virtuales, y darlo a conocer de manera inmediata a través de las redes sociales, posibilitando una promoción del material si así lo desean, y posibilitando la escucha y análisis musical, autocrítica constructiva, estimulación positiva al contar con un buen resultado sonoro, y expandiendo el protagonismo de la intervención más allá del profesor guía y de los propios estudiantes participantes, haciendo parte de la experiencia a todo aquel que escucha el resultado desde alguna plataforma como soundcloud o youtube(plataformas musicales utilizadas en el proceso), generando así una experiencia tremendamente significativa para el estudiante que puede escucharse por primera vez como parte de un proyecto musical propio, generado en el colegio, donde la obra creada no desaparecerá, y estará disponible varios años más tarde para la escucha de quien quiera revivir en cierta medida la experiencia vivida durante el segundo semestre del año 2014.

De esta manera, concluimos satisfactoriamente nuestra intervención pedagógica llevada a cabo mediante una sistematización didáctica, ya que los estudiantes han manifestado su gratitud, y empatía hacia el trabajo realizado por los profesores practicantes, lo que se puede constatar a través de videos con los que cuenta el profesor supervisor de la universidad, quien entrevistó a algunos de los estudiantes y registro con una cámara digital las actividades cada vez que realizó la supervisión. Por otra parte, los profesores titulares de los colegios cuentan con una nueva experiencia y herramienta a disposición de una clase didáctica. De este modo, el soundcloud creado en un colegio, y el canal de youtube creado en otro, quedan a disposición de los estudiantes y del profesor titular de música, con la finalidad de contar con registros que les permiten participar en concursos inter-escolares de canciones originales, seguir generando material y subiéndolo a estas plataformas, una inmediatez a la hora de escuchar resultados o registros en función de algún trabajo

estipulado, y un proceso mucho más metódico , ordenado , concreto y observable , donde el trabajo del profesor titular y estudiantes se hace evidente, potenciando y permitiendo el conocimiento de las apreciaciones de la comunidad escolar hacia los estudiantes, siempre y cuando exista consenso previo respecto a los trabajos que se pueden hacer públicos. Finalmente, generamos una dinámica mucho más cercana a la cotidianidad de los estudiantes, e invitamos a quienes lean nuestro trabajo, a incorporar las herramientas tecnológicas de las que dispone un profesor, de manera estratégica, estableciendo a disposición nuestra y del trabajo musical propuesto en clase, aquellos espacios y tiempos de esparcimiento donde los estudiantes acuden con frecuencia a las redes sociales y a la tecnología, generando un vinculo de los estudiantes y herramientas contemporáneas mucho más eficiente , en función de la experiencia escolar.

Bibliografía.

***Schafer, Murray.** *Limpieza de oídos.* (1967)

***Schafer, Murray.** *Rinoceronte en el aula*

***Bloom, Benjamín.** Taxonomía de Bloom para la era digital. (Churches, 2008)

***Marín, Ricardo.** *Manual de la Creatividad* (Col.), Barcelona, Vivens Vives, 1991.

***Jara, Oscar.** Guía para sistematizar experiencias. Basada en el libro: “Para Sistematizar Experiencias”, programa Alianzas UICN-NORAD, revisada y actualizada por el autor, Ed. Alforja, 4a. Ed, 2006. (Documento encontrado en google, octubre de 2010)

***Ministerio de Educación Chile,** Marco Curricular de enseñanza en educación musical, Santiago, Chile (Actualización 2005)

***Ministerio de Educación Chile,** Programas de Estudio de Educación Artística y Artes Musicales, Santiago, Chile, 1998-2002

***Ruiz, Luz,** La sistematización de prácticas, septiembre, 2001. (PDF encontrado en google, octubre de 2010)

***VIGOTSKY, L. S.** Imaginación y Creación en la Edad Infantil. 1999

***PENAGOS CORZO, Julio.** Fabricando la Luz (Creatividad e iluminación). Trabajo presentado en el II Coloquio de Psicología Transpersonal en la Universidad de las Américas, Abril 2003.Puebla

ANEXOS.-

Anexos de las planificaciones C.A.S.-

Clase 1

***“Inducción a la unidad”:** se plantean algunos conceptos ejes a la creatividad, citando el documento *“Manual de la creatividad” de Ricardo Marín I.*

Los conceptos tratados son: “Definición de creatividad”, “Lo nuevo”, “Lo valioso”, Indicadores de la creatividad (Conceptos tratados: Originalidad, Flexibilidad y Elaboración.)

-Se tratan los componentes básicos para abordar una obra musical desde los parámetros del sonido (Altura, Duración, Intensidad y Timbre.), se dialoga acerca de las distintas dimensiones desde donde se puede abordar una interpretación como variables con fines estéticos y creativos.

-Se trata el “Riff” como motivo armónico-melódico como primera instancia de creación de los estudiantes, (repetición de la idea musical sobre la cual se improvisara sobre la tonalidad que los estudiantes y el docente establezcan, sugiriendo posibles Escalas y Dimensiones cualitativas del sonido para abordar la improvisación.)

Audiciones musicales referentes al “Riff”: *“In-A-Gadda-Da-Vida - Iron Butterfly.”*

“Smoke On the Water - Deep Purple.”

Evaluación: Formativa, se comenta acerca de experiencia de creación de un riff y la posterior improvisación sobre la idea musical.

Ficha del primer recogimiento de datos de los estudiantes. (Siguiendo Página.)

Ficha del estudiante.

Nombre completo:

Edad:

Ciudad de origen:

Actualmente:

Grupo familiar:

Formación artística extracurricular:

Instrumento principal:

instrumento secundario:

Tendencias y gustos musicales:

¿Que música ha tocado antes?

¿Activismo musical?,(algún material a disposición)

¿Tiene alguna producción musical propia?, si es así, especifique.

¿Con qué recursos o formatos estéticos le gustaría experimentar en esta unidad?

¿Ha compuesto algo? , si es así, especifique.

Clase 2 y 3.

“Música Incidental”: Música interpretando el instrumento correspondiente de cada estudiante de manera no convencional; los estudiantes exploran desde las variables que arrojan los parámetros del sonido, a partir de un video de música concreta (muteado), recogido de “youtube”.

Se considera esta modalidad como una dinámica integrativa, donde el nivel instrumental diferenciado será neutralizado para abrir camino a la participación colectiva del grupo curso desde exploración sonora.

Audiciones musicales referentes a la Música incidental:

- *Penderecki: Threnody for the Victims of Hiroshima*

- *Stockhausen: El canto de los adolescentes.*

- *Arnold Schoenberg: Suite per pianoforte op.25*

Link video (Música concreta): <https://www.youtube.com/watch?v=1U3JUiiGVYI>

Dirección musical: Instrucción verbal y no verbal (Instrucción mediante señas).

Evaluación: Formativa, se comenta acerca de experiencia de creación desde la música incidental y la posterior improvisación sobre esta dinámica. Se considera el registro de la primera obra.

Audio 1: “Música incidental”.

Clase 4 y 5

“Inducción a la música Dodecafónica y serialista”: Breve reseña a la música Dodecafónica y serialista (citada desde la web), como herramientas de ornamentación para la obra incidental trabajada en las sesiones anteriores, sigue el eje transversal de tocar de manera no convencional el instrumento, más aun, se suma un lenguaje inexplorado por todos los estudiantes. Se crea una **“serie dodecafónica”** que a modo de riff o idea musical que se aplica a todos los instrumentos Armónico-Melódicos y para los instrumentos de percusión se establece una serie rítmica, es decir, una célula rítmica que se repetirá constantemente a modo de idea musical.

Audiciones musicales referentes a la Dodecafonía y Serialismo:

- *Helen Withcher - Música serialista*

- *Arnold Schoenberg: Suite per pianoforte op.25*

- *Los Jaivas - El Tótem (La Vorágine CD3) (Extracto)*

Material complementario a la dodecafonía y serialismo:

El siguiente material fue compartido en el canal de facebook que se genero con los estudiantes al comienzo de la unidad.

- **Bajo la estética dodecafónica (Motivacion):**

<http://www.youtube.com/watch?v=ykyCDc-X1K4>

- **Juampy Juarez - Dodecafonismo en la Improvisacion:**

<https://www.youtube.com/watch?v=4kFUKtipImk>

- **Dodecafonía 3 USOS: <https://www.youtube.com/watch?v=8w4OYCMzLIM>**

Dirección musical: Instrucción verbal y no verbal (Instrucción mediante señas).

Evaluación: Formativa, se comenta acerca de experiencia de creación desde la música incidental, dodecafónica y serialista, y la posterior improvisación sobre estas dinámicas. Se considera el registro de la segunda obra.

Audio 2: “Música incidental aplicando serie dodecafónica”.

Clase 6

Segundo Recogimiento de datos: Los estudiantes escriben en una hoja sus impresiones acerca de la obra resultante.

Evaluación: Sumativa, instrumento: pauta de Cotejo*. Se comenta acerca de experiencia de creación desde la música incidental, dodecafónica y serialista, y la posterior improvisación sobre estas dinámicas. Se considera el registro de la tercera y última obra.

Audio 3: “Música incidental aplicando serie dodecafónica _Direccionada_”.

Plataformas virtuales establecidas para el trabajo propuesto:

[-https://soundcloud.com/4-mediocve](https://soundcloud.com/4-mediocve)

-Canal de Facebook

El cd adjunto en la copia física de la tesis, e incluido como un archivo o carpeta en el formato digital de este trabajo, contiene los registros realizados en clases, y contiene las ideas musicales trabajadas desde un principio, y la obra final resultante, donde se puede apreciar el avance gradual de los estudiantes en cuanto a ejecución musical, y forma o estructura de la canción u obra final registrada en la última clase de la unidad. De esta manera, se pueden apreciar también los avances técnicos musicales, y queda demostrado que se puede lograr un buen nivel de ejecución a través del trabajo gradual, lo cual se hace posible a través del registro clase a clase.

Registros que contiene el cd en orden:

- 1.-1º registro improvisación desde una imagen 3º medio.
- 2.-1er. registro música incidental 1º medio.
- 3.-2do. registro música incidental aplicando serio dodecafónica 1º medio.
- 4.-2do. Registro idea musical 3º medio.
- 5.-3er. registro idea musical 3º medio.
- 6.-3er. Registro música incidental usando serie dodecafónica direccionada (obra final).
- 7.-4º registro otra idea musical 3º medio.
- 8.-5º registro otra idea musical 3º medio.
- 9.-Canción final 3º medio.