

La evolución de los musicogramas de J.Wuytack mediante desarrollo en recursos TIC

Miguel Clemente Rubio¹
UNICAMP/PPG-MESTRADO
SIMPOM: *Educação Musical*
miguelclementesaxo@gmail.com

Resumo: Na área de educação muito tem-se discutido sobre a utilização de novas tecnologias na sala de aula com a finalidade de facilitar o processo de ensino-aprendizagem, bem como fomentar a criatividade, atenção e interesse dos alunos. O presente artigo faz parte de uma pesquisa em desenvolvimento a qual propõe a utilização de recursos sonoro-visuais como apoio para a percepção, criação e execução musical. Partindo dos musicogramas do pedagogo musical belga J. Wuytack (WUYTACK e BOAL-PALHEIROS, 2009) e de sua proposta de escuta ativa e baseando-se também nos conteúdos musicais de elementos básicos do som, expressão e forma do pedagogo musical inglês K.Swanwick (SWANWINCK, 2003), serão desenvolvidos os musicovigramas termo criado com apoio de lousa digital e materiais das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). O musicograma é um registro gráfico, desenhado mediante símbolos ou imagens. O mesmo acontece com a música, já que a partitura é uma representação simbólica para a interpretação dos músicos. A partitura propriamente dita pode ser um elemento de difícil reconhecimento para os ouvintes de música e pessoas com pouco conhecimento musical, portanto o musicograma visa ser um recurso didático a fim de facilitar o processo de compreensão de percepção musical, através da escuta ativa (WUYTACK e BOAL-PALHEIROS, 2009). O artigo pretende oferecer um baseamento teórico dos musicogramas do Wuytack e sua estrutura básica para eles serem elaborados mediante recursos TIC a fim de conhecer estes recursos e a capacidade dos mesmos de ser um material alternativo, se tornando um recurso de percepção musical na aprendizagem.

Palavras-chave: Audição Ativa; Percepção; Musicovigramas; TIC; J.Wuytack.

The Evolution of the Musicograms of J.Wuytack Through Resources Development ICT

Abstract: In education much has been discussed about the use of new technologies in the classroom in order to facilitate the teaching-apprenticeship process and foster creativity, attention and interest of students. This article is part of a research development which proposes the use of sound-visual features such as support for the perception, creation and musical performance. Starting from the musicogramas the Belgian musical pedagogue J. Wuytack (Wuytack and BOAL-haystacks, 2009) and its proposal for active listening and relying also on the musical content of basic elements of sound, expression and form of the english musical pedagogue K.Swanwick (SWANWINCK, 2003), musicovigramas term

¹ Orientadora: Dra. Adriana Mendes.

created with digital blackboard and material support of Information and Communication Technologies will be developed (ICT). The musicograma is a graphic record, designed by symbols or images. The same goes for the music, as the score is a symbolic representation for the interpretation of the musicians. The score itself can be an element of difficult recognition for music listeners and people with little musical knowledge, so the musicograma aims to be a teaching tool to facilitate the process of understanding of music perception, through active listening (Wuytack and BOAL-haystacks, 2009). The article aims to provide a theoretical basing of musicogramas the Wuytack and its basic structure for them to be developed by ICT resources in order to meet these resources and the capacity thereof to be an alternative material, becoming a musical perception feature in learning.]

Keywords: Active listening; Perception; Musicovigrams; ICT; J.Wuytack.

1. Contextualización y basamento teórico

En el área de música se ha discutido mucho sobre la utilización de las nuevas tecnologías en las salas de aula con la finalidad de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como fomentar la creatividad, la atención y los intereses de los alumnos. El presente artículo hace parte de la una investigación en desarrollo la cual propone la utilización de recursos didácticos sonoros-visuales como apoyo para la percepción, creación y ejecución musical. El punto inicial de la investigación son los musicogramas desarrollados por el pedagogo musical J.Wuytack (WUYTACK e BOAL-PALHEIROS, 2009) y de su propuesta de escucha activa basándose también en los contenidos musicales de elementos básicos del sonido, expresión y forma del pedagogo musical inglés K.Swanwick. El objetivo principal del estudio propuesto es ver como son aceptados y adaptados estos materiales en la pizarra digital dando a los alumnos las competencias para crear sus propios recursos, así como la capacidad de interpretar con ayuda de los mismos a través de la orquesta Orff.

La música está presente en la educación y forma parte de nosotros desde edades bien prematuras. La naturaleza y el sentido común de los niños con respecto la música hace que demuestren placer en vivenciarla y dramatizarla. Es por ello que el educador musical no puede negligenciar esta realidad y debe buscar explorar la inclinación natural que los alumnos tienen por la música, en pro de una educación más próxima de la realidad.

Dentro de la educación musical tenemos que considerar que se debe partir de música de los alumnos, o sea, de aquello que escucha y le gusta, es entonces cuando el papel del profesor entra para proponer este tipo de situaciones. Hay una diferencia y una necesidad de escuchar como un medio y de escuchar con el fin en si mismo. Escuchar como medio envuelve actividades musicales que están monitorizando el resultado musical en otras actividades,

escucha como fin es escuchar como valor esencial en lo que se refiere a la apreciación musical propiamente dicha. El momento de la escucha o apreciación musical es una de las actividades más importantes para desarrollar habilidades musicales (SWANWICK, 2003).

Uno de los grandes desafíos de la pedagogía musical está en la necesidad de que el alumno obtenga la capacidad de organizar la escucha (forma y lectura musical, de tal forma aquello que suena sea un agente de aprendizaje. El interés de la investigación es despertado por el hecho de intentar conjugar planeamientos teóricos derivados de la audición actividades, a través de partituras visuales. Este hecho hace que los alumnos desarrollen nuevos contactos con los recursos tecnológicos para de esta manera testar si estos amplíen su formación de nociones musicales. El recurso inicial es llamado de musicograma, el cual tiene como misión establecer las reacciones necesarias a través de símbolos o imágenes para la comprensión de diferentes elementos de la música. Se trata de un medio sintetizado para la percepción correcta de una obra dada y reducción de la dificultad de un proceso perceptivo complejo como puede ser la lectura de una partitura (SWANWICK, 1979; WUYTACK, 1971).

La escucha es un proceso activo de organización y construcción de los eventos temporales aparecidos en una obra. La apreciación es una forma indispensable de ajuste con la música. Las actividades de escucha activa deben conducir a los alumno a interesarse en los materiales sonoros, efectos, gestos, aspectos expresivos y estructura de la obra (SWANWICK, 1991).

Esta concepción de enseñanza-aprendizaje considera los musicogramas como planos visuales como elementos que contribuyen para disminuir las dificultades relacionada a la escritura, lo cual es algo abstracto. Esto se debe al hecho de que algunos elementos de la música pueden ser percibidos con la propia escucha y otros no, en cuando en el musicograma toda la información está sobre el material, podemos de esta manera saber lo que va acontecer de forma visual (WUYTACK E BOAL-PALHEIROS, 2009).

Durante muchos años, la música clásica ha sido de difícil comprensión sin el solfeo. Wuytack y su maestro Karl Orff fueron los pioneros en tener la convicción de la música sin solfeo podría ser posible. El objetivo de estos pedagogos musicales era el de enseñar a escuchar y valorizar la música clásica en personas que, por cualquier razón o causa, carecían de estas competencias. Estos pedagogos se basaban en la metodología de escucha activa: creen que para entender la música, las personas debían tener una participación en la misma. En términos educacionales se trata de la construcción de la idea de que los alumnos no son

simplemente oyente sino que desempeñan un papel activo dentro del aprendizaje (WUYTACK e BOAL PALHEIROS, 2009; MENDOZA PONCE, 2011).

De esta forma, el sistema de escucha activa está fundamentada en los siguientes principios (BOAL-PLHEIROS e WUYTACK, 2006):]

- a) La participación activa del oyente, a nivel físico y a nivel mental, a través de la interpretación de materiales musicales de las obras, antes de escucharlas.
- b) Dar atención durante la audición y reconocimiento de los materiales musicales.
- c) El análisis formal musical a través de la asociación con una representación visual simbólica de la totalidad de la música.

Wuytack es el gran creador del musicograma. Su principal objetivo era diseñar la música a través de la imagen. Aproximando el de la música como las otras artes, además de proporcionar al alumno una capacidad creatividad de representar la música a través de imágenes. La diferencia en relación a otras artes es que la música no se puede representar en el espacio o ver en un lugar o en un momento determinado. No era posible ver su estructura y con propuesta, se tendría la capacidad de percibir durante la escucha a través de una representación musical. El musicograma es un diseño o conjunto de imágenes ligadas que ayudan a comprender la música, mirarla y escucharla de forma activa (OLARTE MARTÍNEZ, 2009). Es una representación gráfica sobre lo que pasa en una obra musical. Esta propuesta requiere de un trabajo del docente en la preparación de los recursos para crear los materiales de apoyo con el fin de conocer un contenido correctamente delimitado (figuras rítmicas, compases, dinámica, estilo, contexto histórico, formas, instrumentos musicales). Lo más importante se encuentra en la imagen manipulada, siendo que los símbolos utilizados dentro de ella deben ayudar a comprender y motivar al alumno en la audición. Otro aspecto relevante del musicograma es la relación de este con elementos musicales y características de la obra y con los elementos visuales propuestos. Por ejemplo, se puede relacionar los sonidos de las obras con los sonidos de la naturaleza, el carácter y el tiempo con la velocidad, el color de los elementos del musicograma con las tonalidades musicales, intensidad musical con el tamaño de los iconos que intervienen en la obra (CASINI, 2006; HONORATO, 2011).

En artículos publicados en la revista Eufonia “Música escucha activa con música activa con musicograma” e Filomomúsica “La audición en la educación primaria” podemos encontrar más informaciones sobre musicogramas e ideas de Wuytack. Otra idea importante es tener en cuenta la inclusión del material audiovisual dentro de las estrategias para enseñar a

escuchar, ya que a través de las imágenes se intuye que es más fácil comprender la audición y participar de ella. Es el terreno donde las nuevas tecnologías y herramientas audiovisuales crean un papel importante para la mejora del trabajo con audiciones y musicogramas en la sala de aula (WUYTACK E BOAL-PALHEIROS, 2009).

El musicograma es un registro gráfico (Fig.1), diseñado mediante símbolos o imágenes. Lo mismo pasa con la música, ya que en la partitura es una representación simbólica para la interpretación de los músicos. No en tanto, la partitura propiamente dicha puede ser un elemento de difícil reconocimiento para oyentes de música y persona con poco conocimiento musical previo. Por esto, el musicograma tiende a ser un recurso didáctico con el fin de facilitar el proceso de comprensión de la música a través de la audición activa (MONTOYA RUBIO, 2010; MENDOZA PONCE, 2011).

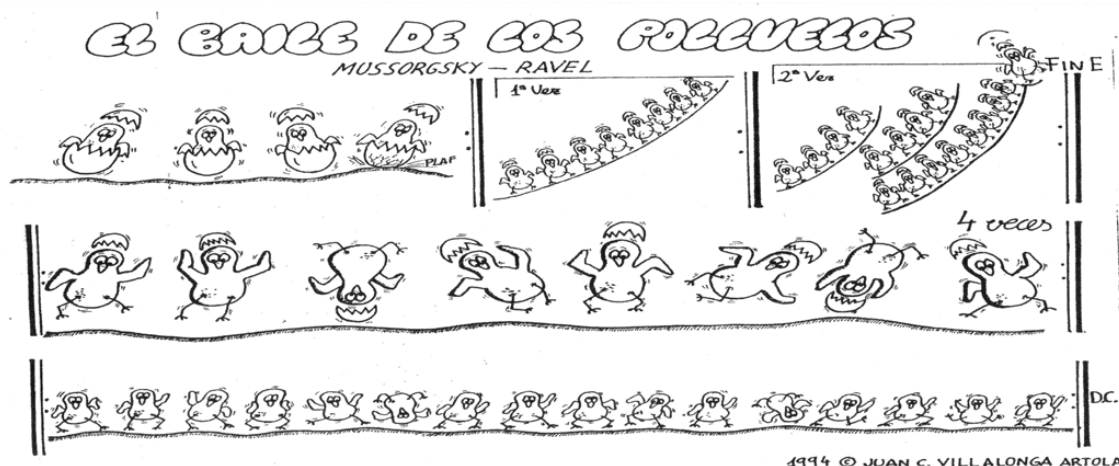

Fig. 1: <<http://sonylaura.blogspot.com.es/2010/04/los-musicogramas.html>>

Las audiciones y percepciones de imágenes son una parte importan, pues son imprescindibles en la educación de los niños. Ellas contribuyen tanto en el aprendizaje como en el gusto, la valorización cultural, en la sensibilidad auditiva, además de propio aprendizaje musical. Según la teoría Gestalt, la percepción no es una simple reproducción sino una elaboración activa. La percepción implica también en atribuir al objeto percibido un lugar dentro de un todo. Ningún estímulo se queda aislado sino integrada en un organismo mayor dentro de un todo el cual tiene un papel importante junto con otros elementos simbólicos (Percepción de forma individuales) (ROSEBNBLTT, 2004). Esta teoría, en principio aplicada a la percepción visual, es perfectamente aplicable a la audición y tiene en el musicograma un ejemplo práctico. Cada elemento es parte de un organismo artístico-musical, tiene una función específica que percibimos, a veces, con dificultad e, en el caso del esquema visual, ayuda a desarrollar y comprender el proceso más claro. Cuando cambia la presentación de un

elemento, el proceso generador es diferente, pero con la ayuda de la memoria, podríamos establecer una nueva situación en conjunto, diferenciándola en el musicograma de diversas formas (OLARTE MARTINEZ, 2009; FRANCÈS, 2002).

El presente artículo parte de los ideales anteriormente comentados con el objetivo de complementar la idea anteriormente propuesta por el pedagogo musical J. Wuytack, ya que los recursos iniciados por él, se encuentran en papel y, por tanto, desfasados en la realidad educativa actual. Para la realización del mismo es necesaria la utilización de las nuevas tecnologías, las cuales favorecen el proceso creativo y añaden recursos de imágenes en movimiento. El objetivo del mismo es la adquisición de nociones de musicalización, bien como conocimiento y percepción de la forma musical, favoreciendo así la lectura a través de la creación e interpretación con la ayuda de la herramienta de apoyo didáctico la cual desarrolla en la presente investigación.

El punto de partida inicial surge como un paso adelante a los materiales propuesto por Wuytack. En la actualidad estos se encuentran ultrapasados, ya que los mismos eran realizados en posters y en papel. De esta forma, surge un nuevo término creado llamado de “musicovigramas”, o sea, la representación gráfica de partitura música mediante una serie de dibujos animados en movimiento (relación con la música pragmática). Este está muy unido a la estructura musical y transparente en la comprensión de los alumnos, para de esta manera lo capte, de forma intuitiva, el significado de la música. Es muy importante saber acompañar todo el proceso del alumno y unir los contenidos simbólicos representados en el video con los diferentes elementos musicales, además de conectar todo esto con el contexto histórico y crear unidades didácticas partiendo del propio material (WUYTACK e BOAL-PALHEIROS, 1996).

Lo más importante es que el material propuesto como un recurso educacional, se accesible y adaptado al currículo del nivel escolar donde se vaya usar. La presente investigación se encuentra llevada a cabo en niños de 9-10 años. Con el mismo público, se puede crear y direccionar el material para abordar el tema musical el cual nos interese. El recurso puede ser de gran interés dando la oportunidad a los alumnos la oportunidad de crear sus propios recursos con sus dibujos con base en los elementos musicales de una audición (forma, figuras, rítmica, lectura). Estos contenidos serán aprendidos de forma indirecta a través de los recursos didácticos.

Los videos no son solamente una gran ayuda para la comprensión de los contenidos y para los múltiples aspecto del aprendizaje musical, pero también para llamar la atención y motivar de forma extraordinariamente del alumno. En esta parte no se tiene como

objetivo la recopilación de videos educativos y musicales, ya que en la actualidad la oferta es demasiado extensa para quedarse solamente con una selección que consiga alcanza todos los temas de interés. Además de todo esto, el trabajo de investigación siempre depende de las características culturales, educativas y sociales del campo de acción de los diferentes materiales en donde se actúa, bien como de las necesidades de los alumnos y de los objetivos propuestos.

2. Adaptación y evolución mediante uso de TICs.

El presente artículo forma parte de una investigación que tiene como principal base teórica las ideas audición activa así como adaptar los musicogramas formulados por el pedagogo belga J.Wuytack en las de salas musicalización usando las nuevas tecnologías. La investigación viene a estudiar la potencialidad de estos recursos didácticos para el uso en aula con el fin de proporcionar al docente las competencias para ofrecer nuevas posibilidades en la enseñanza de la música y conocer de esta manera se estos son efectivos para la enseñanza de percepción y forma musical a través de la presentación, manipulación y creación de diferentes musicovigramas. La investigación quiere conferir si estos materiales tienen potencialidad para apoyar la enseñanza de música clásica y ser un recurso alternativo a las actuales partituras.

La primera parte de la investigación y aquella que en la actualidad ha sido llevado a cabo es la adaptación de los materiales a las nuevas tecnologías. Para la realización los materiales utilizaremos software libre con el objetivo de que todos los alumnos y profesores tengan acceso a la creación de los mismos. Los programas utilizados serán dos GIMP y KDEenLive con el primero se realizará el tratamiento y producción de imágenes través de símbolos que resulte con la relación con la forma y temática musical. Posteriormente se pretende articular y secuenciar las imágenes para la creación de un video (KDEenLive) el cual represente forma más completa la obra.

Para ver el proceso y secuenciación de creación de los presente recursos se coloca un ejemplo con la “Obertura” La Gazza Ladra de Rossini. El primer paso a realizar por el profesor es adaptar y simplificar la melodía principal siendo lo más fiel posible. De esta manera, los alumnos conseguirán una asimilación más fiel. Por tanto, el primer paso sería la transcripción elemental de la melodía (Fig. 2)

Fig. 2: Ejemplo de arreglo de una melodía compleja en una simple

El segundo paso para la adaptación sería prestar atención en los símbolos y el contexto de la obra. En este caso usaríamos la urraca (gazza) mayor siendo la madre de ella, siendo utilizada un menos para la representación de la hija. Posteriormente la comida sería lo que roba la hurraca ladrona además del nido donde habitan las urracas y los arboles de donde roban la comida. Relacionando cada uno de estos símbolos con los diferentes elementos musicales (Fig. 3).

Fig. 3: Ejemplo de adaptación de iconos con respecto a las figuras musicales

Posteriormente las imágenes aparecerán por compases siguiendo el transcurso de la obra con el fin de percibir la forma musical de manera general (Fig. 4). Podríamos adicionar algunos elementos de la dinámica. El resultado sería la creación de una obra diferente en la cual se puede ver la estructura de la música y una relación simbólica con elementos simples de lenguaje musical además de la percepción de la forma musical.

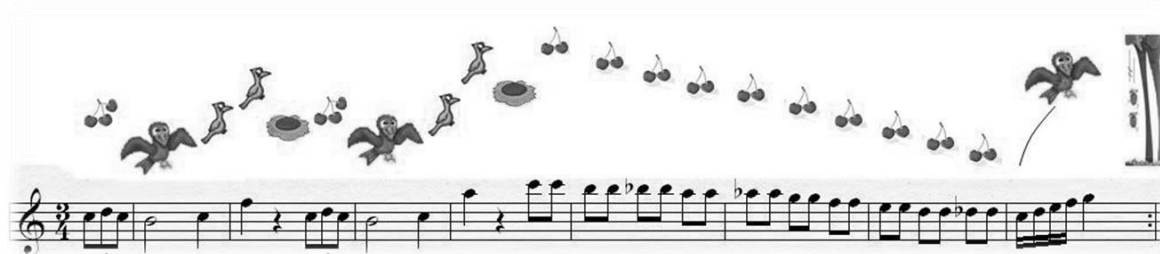

Fig. 4: Ejemplo de como el musicovigrama aparece para los alumnos, solamente la parte de arriba y animada con movimiento e interactiva

Las nuevas tecnologías se han desarrollado mucho siendo estos un agente facilitador en el aprendizaje de los alumnos, es por esto el objetivo y esfuerzo en trabajar en esta área. El compromiso de los docentes así como la capacidad de los mismos de cambiar y

acceder a una formación continuada que le permita mantenerse formado de acuerdo a las circunstancias educativas que nos rodean. A nivel general en la primera fase de la presente investigación es el planteamiento teórico de mudanza en el sistema de enseñanza actual dando paso a las nuevas tecnologías. El objetivo es adaptar estos materiales en la pizarra digital elaborando unidades didácticas partiendo de los presentes recursos explicados en este trabajo. Posteriormente la investigación encuentra otros puntos de trabajo así como formar a los alumnos con las competencias para elaborar e interpretar con los presentes recursos siendo estos muy ambiciosos siendo un proceso a desarrollar a lo largo de dicha investigación.

Referências

- CASINI, C. *El arte de escuchar la música*. Barcelona: Paidós, 2006 (Trad. Martí, M).
- FRANCÈS, Robert. *La perception de la musique*. Paris: Librairie Philosophique J.Vrin, 2002.
- HONORATO, R. Trabajando con musicomovigramas. *Revista de la Lista Europea de Música en la Educación*, v. 8, 2011.
Disponível em: <http://musica.rediris.es/leeme/revista/honorato01>. Acesso em: 27/07/15
- MENDOZA PONCE, J. *El musicograma y la percepción de la música*. Universidad de Huelva, 2011. Disponível em:
<http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/2948/b15124691.pdf?sequence=1> Acesso em: 27/07/15
- KRÜGER, E. S. Educação musical apoiada pelas novas tecnologias de informação e comunicação (TIC): pesquisas, práticas e formação de docentes. *Revista da ABEM*, 14, 2006.
- MONTOYA RUBIO, J. C. *Música y medios audiovisuales. Planteamientos didácticos en el marco de la educación musical*. Salamanca: Ediciones de la Universidad, 2010.
- OLARTE MARTÍNEZ, M. (Ed.). *Reflexiones en torno a la música y la imagen desde la musicología española*. Salamanca: Plaza Universitaria Ediciones, 2009.
- SWANWICK, K. *A basis for music education*. London: Routledge, 1979.
_____. K. *Ensinando Música Musicalmente*. Trad. Alda Oliveira e Cristina Tourinho. São Paulo: Moderna, 2003.
- ROSEBNBLATT, A. Insight, working through and practice: The role of procedural knowledge. *Psychoanalytic Association*, 52, 1, p. 883-911, 2004.
- WUYTACK, J; BOAL PALHEIROS, G. *Audición musical activa*. Porto: Associação Wuytack de Pedagogia Musical. 1996.
_____; BOAL-PALHEIROS, G. M. Audición musical activa con el musicograma. *Eufonía*, 47, p. 43-55, 2009.