

LA UNIVERSIDAD ENSEÑA MÚSICA EN LOS BARRIOS

Proyecto de Extensión de Interés Social dependiente de la

Universidad Nacional del Litoral

Mesa de Trabajo 3. Extensión, docencia e investigación

Autores: *NÉSTOR ENRIQUE AUSQUI; RUT MAGDALENA LEONHARD; VERÓNICA
CECILIA ELIZALDE CARRILLO*

nestorausqui@hotmail.com
leonhardgauchat@arnet.com.ar
vero_elizalde@hotmail.com

PALABRAS CLAVES

Educación musical – didáctica de la música – agenda de la didáctica – formación docente

ÁREAS TEMATICAS

Extensión, docencia e investigación. Acciones de transformación social y articulación con las políticas

INTRODUCCIÓN

El Proyecto de Extensión de Interés Social (PEIS) “*La Universidad enseña música en los barrios*” es un entramado entre la Universidad y Gobierno de la ciudad de Santa Fe, en el que a través de un conjunto de actores -alumnos, docentes, egresados, coordinadores barriales, sociólogos y psicopedagogos, etc.- se plasma un proyecto de acción que en convenio con la Municipalidad de Santa Fe, y por su intermedio con los coordinadores barriales, sostuvo durante 2 años consecutivos, talleres de música para niños y niñas que asisten a cuatro Solares en distintos barrios de la ciudad de Santa Fe (San Pantaleón, Loyola Sur, La Guardia y San Lorenzo).

El proyecto se realizó a través del Instituto Superior de Música y estuvo dirigido por el Profesor Néstor Ausqui y la Profesora Rut Leonhard, coordinado por la Profesora Verónica Elizalde Carrillo y desarrollado por Alumnos del Instituto de Música de la UNL, con coordinadores barriales de la Municipalidad.

Se propuso un Proyecto de Extensión de Interés Social – PEIS porque se conecta con un programa de acción de la Secretaría de Desarrollo de Acción Social del Gobierno de la ciudad. Esta entidad tiene, entre otras, la misión de garantizar la igualdad de derechos

sociales, generando un proceso de inclusión que permita transformar el asistencialismo tradicional en verdaderas políticas de promoción y desarrollo de las comunidades, especialmente en lo que respecta a los grupos vulnerables. Es desde esta perspectiva que impulsa la transformación de los antiguos comedores municipales en **solares**, constituyendo en ellos centros de desarrollo social, incluyendo trabajos multidisciplinarios, desarrollo de políticas de inclusión de la igualdad educativa, a través de estrategias que involucran la educación no formal destinadas a modificar situaciones de desigualdad, exclusión, estigmatización educativa y social y otras formas de discriminación que vulneran el derecho a la educación.

Planificar desde el arte y en particular la música es pensar en procesos de compensación cultural y artísticas que, en relación con los sistemas educativos formales, articulen el *aprender a ser* (autoreconocimiento) y *el aprender a hacer* (crear). Es imposible pensar en la educación artística como elemento transformador si sólo se toma como complemento, como algo que puede o no estar. Sólo si se realiza un esfuerzo sistemático en la formación de docentes de los lenguajes artísticos lograremos transformar nuestro entorno y el de nuestras comunidades. (JIMÉNEZ: 2009)

FUNDAMENTACIÓN

Alfabetización desde el Arte

No es posible pensar en una vida sin arte, el hombre y el arte nacen juntos, pero el arte sobrevive al hombre. Podemos por lo tanto afirmar que no hay arte sin hombre pero tampoco hombre sin arte. Es un puente de permanente intercambio que hace que el mundo se vuelva inteligible y accesible. Es el pasaje secreto que otorga sentido a la vida, es el canal de perpetuo intercambio con lo que nos rodea. Un hombre, un pueblo sin arte, pierde vida, pierde fuerzas y se muere. Por ello podemos afirmar que *“El arte forma parte también de la cosa pública. El arte es en todo caso, un aspecto central en la vida de los hombres, y ocupa un lugar en la experiencia pública que todos tenemos de nuestra propia cultura de referencia.”* (TERRIGI: 1998)

Es importante preguntarse entonces ¿Cuál es la política respecto del arte que sustenta un pueblo? ¿Que experiencias están previstas para “todos”?, ¿Quién las garantiza? Para responder parcialmente a alguno de estos interrogantes será necesario comenzar a hablar de Educación Artística ya que a través de las artes se aprende que algunas clases de significados requieren las formas expresivas propias de las artes, y que éstas posibilitan también el descubrimiento propio de la capacidad de sentir e imaginar.

Pensar en las diversas experiencias que permite el arte es preguntarse por el lugar que le cabe a la escuela y particularmente por el lugar que ocupa la Educación Artística en ella.

El alfabetismo, no es sólo un tipo de construcción o una construcción propia de algunos campos –uso del lenguaje convencional, matemática, ciencias sociales y naturales-. El alfabetismo es la posibilidad de expresar un significado a través de cualquier medio. Esa capacidad de construir un significado depende de la capacidad del sujeto de experimentar e interpretar las significaciones del entorno, incluyendo las formas que otras personas de su cultura han construido y representado sentidos.

Una de las funciones de la escuela, es superar el desarrollo de destrezas alfabéticas limitadas a una gama restringida de sistemas de significados y ampliarlas de tal manera que permita a los alumnos participar, disfrutar y encontrar significados en las grandes formas a través de las cuales se ha construido el significado, el arte en toda sus manifestaciones.

En el año 2000 el Grupo Cruz del Sur XXI comenzó a gestar una experiencia innovadora en materia educativa, dirigida a nivel medio y a escuelas que reciben alumnos de sectores más desfavorecidos desde el punto de vista socioeconómico. Sólo ocho establecimientos fueron elegidos por la Fundación BankBoston en todo el territorio nacional para llevar adelante el citado proyecto que contribuyó con un proceso de mejoras en cuanto a la *calidad educativa* que disminuyó los porcentajes de repitencia y abandono.

El proyecto tomó como eje vertebrador el arte como motor para propiciar el aprendizaje. La práctica artística se concibió en articulación con los espacios curriculares de cada institución. Lo central lo constituyó justamente el logro de esa articulación y el peso que adquirieron los espacios artísticos en esas instituciones (ORTIZ; CATALANO DUPUY: 2005).

Visualizar la escuela como la estructura que permite que “todos” los que asisten a ella accedan a los saberes y experiencias culturales relevantes para esa sociedad, es también pensar en la posibilidad de apreciar y producir manifestaciones artísticas. Que esta expresión de deseo aparezca explícitamente reiterada en la literatura de investigación artística, no es sinónimo de que se concrete en la realidad escolar.

Disciplinas como la música y el dibujo han tenido una temprana inclusión en el currículo, pero no obstante no han logrado equipararse a otros saberes considerados importantes, todo ello, resabios de épocas racionalistas y verbalistas en la escuela.

Si el alfabeto modificó la forma en que miramos el mundo, cuanto más, el aprendizaje y dominio de los lenguajes artísticos. Al respecto, Elliot Eissner afirma que el curriculum es un *dispositivo formador de mentes*, y que ese curriculum debe aportar una concepción más amplia y generosa del alfabetismo creando programas más equitativos en nuestras escuelas, a través de una importante incorporación de las artes.

Dice Eisner que los programas que desarrollamos en nuestras escuelas, lo que incluimos, lo que excluimos, lo que resaltamos y damos importancia tanto como lo que desprestigiamos o minimizamos, muestran la concepción de educación que sustentamos y el hombre futuro que pretendemos. Si ese hombre es el resultado de la educación que para él diseñamos, los educadores somos los forjadores de esa construcción.

Esta preocupación no es actual, nos ha acompañado a lo largo de la historia de la educación y ha sido acompañada por las investigaciones acerca del arte, la evolución del concepto de alfabetización, y del campo de la Psicología. Es una preocupación compartida a nivel mundial por pensadores como Read, Lowenfeld, Greeney y muchos otros que nos han precedido.

A nivel nacional, debemos destacar la experiencia metodológica de Olga y Leticia Cossettini quienes a partir del año 1935 en la Escuela Piloto Experimental "Dr. Gabriel Carrasco" de Rosario Provincia de Santa Fe, hicieron realidad esta concepción.

Educación artística en los primeros años

Existe una creciente investigación que sustenta la importancia de los primeros años de la infancia en el desarrollo de las habilidades musicales (GEMBRIS Y DAVIDSON: 2002; LEVINOWITZ: 1999; PARNCUTT et al.: 2006; SLOBODA: 2005). Es durante la denominada protoinfancia (período que va desde el nacimiento hasta los 4 años), donde las intervenciones artísticas tempranas a través de los espacios educativos formales y no formales tienen mayor impacto y marcan huellas profundas en su proceso de socialización.

El logro musical no parece ser un resultado estricto de las habilidades innatas, sino que depende en gran medida del estímulo del entorno (FLOHR et al. 2000; FOX 2000; GARDNER 1994; GEMBRIS y DAVIDSON 2002; PARNCUTT et al. 2006). Esto sugiere que es deseable proveer al niño de múltiples experiencias que favorezcan el desarrollo de habilidades auditivas, vocales y rítmicas, además de fomentar sus capacidades expresivas y artísticas. (AKOSCHKY 2002; LEVINOWITZ 1999; SCOTT-KASSNER 1999). Los esfuerzos por promover situaciones educativas significativas en esa vida temprana están íntimamente vinculados a sectores sociales en donde encontramos niños en contexto de situaciones de desigualdad social y pobreza creciente.

Es en la atención de la primera infancia, donde las políticas y programas sociales demandan mayores esfuerzos. Planificar acciones concretas que permitan modificar factores que influyen negativamente en la calidad de vida de la niñez, es un objetivo prioritario, no sólo para docentes y alumnos de la universidad, sino también para el gobierno de la ciudad, que en esta circunstancia histórica sostiene un vínculo estrecho con esta

institución señera en la ciudad. Es por esto que nos propusimos, brindar oportunidades de contacto con el sonido y el juego vocal temprano para que niños y niñas desarrollen habilidades auditivas, rítmicas y vocales, propiciando espacios para la exploración, imitación y experimentación.

Veamos, por ejemplo, el caso de los jardines maternos. El sistema de distribución de los servicios educativos de Nivel Inicial resalta las diferencias, ya que la oferta es menor en los contextos que más lo requieren.

La oferta de estos servicios, por lo general de gestión privada, se concentra mayormente en sectores urbanos, en especial en zonas de nivel adquisitivo medio/alto. Se ha comprobado que la *estimulación temprana* es un apoyo fundamental para el futuro desarrollo del niño, refuerza su capacidad de aprendizaje y se constituye en un dispositivo invaluable para compensar ciertas “desventajas”. La **igualdad de oportunidades** contemplada en el **derecho a la educación** debe tener en cuenta estos aspectos para que no se transforme en otro decálogo de buenas intenciones sin sustento real. Deben ponerse en marcha, necesariamente, políticas sociales complementarias que tengan en cuenta los factores que se ponen en juego a la hora de educar y educarse.

En contextos democráticos, la atención a la niñez es fundamental para la crianza y el desarrollo de los niños y niñas, futuros ciudadanos. Es en las nuevas generaciones donde reside la oportunidad de un cambio cualitativo.

No puede hablarse de democracia y equidad social en sociedades que no posibiliten a todos sus miembros un comienzo justo, dando oportunidades a sus niños y niñas para desplegar su potencial en ambientes donde sea posible su desarrollo físico y psicosocial. Ello demanda afectar los imaginarios y las prácticas de socialización, asumir colectivamente el interés superior de niños y niñas en los asuntos del Estado y de la sociedad civil, así como la necesidad de que las familias y las sociedades intervengan y participen activamente para lograrlo.

Es obvio que quienes sufren el problema de la falta de equidad, son los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Los grupos carenciados, aquellos para quienes la escuela es un recurso importante en su estrategia de acceso al saber y a la cultura, no sólo tienen las mayores dificultades para incorporarse al sistema escolar y permanecer en él sino que la oferta que reciben está comúnmente empobrecida. A esta altura no hay dudas que el derecho a la educación está ligado a la variable CALIDAD.

Es por ello que el presente proyecto involucra a cuatro solares de la municipalidad ubicados en contextos urbanos complejos, con el fin de posibilitar un espacio de estimulación temprana a través del arte, y en particular, de la música.

Propiciar estos programas en ámbitos no formales de atención a la niñez desde el área artística, podría constituirse en el vehículo para el desarrollo y fortalecimiento del tejido

social, alentando a los padres a pensar en el bienestar, no solo físico, sino también social y cultural, que tanto en contextos desfavorecidos como privilegiados, es sinónimo de calidad de vida.

OBJETIVOS

El objetivo de dicho proyecto fue lograr que niños de diferentes barrios de la ciudad de Santa Fe accedan, en edad temprana a un proceso de alfabetización integral incluyendo a la música en el proceso. Es de destacar que ninguno de los solares cuenta en su estructura educativa con el espacio curricular destinado a la expresión artística y, es por ello que este proyecto permitió brindar a los niños una posibilidad de conocer, de aprender, de disfrutar, de jugar y de vivenciar actividades artísticas como así también de poder participar de presentaciones y actuaciones en espacios públicos del centro de la ciudad de Santa Fe.

Objetivos generales

- Formar referentes en Educación Artística, con fundamentos orientados hacia la música, en el marco de la Alfabetización integral.
- Generar espacios de construcción de alternativas pedagógicas que permitan fortalecer la enseñanza y el aprendizaje en la Alfabetización inicial.

Objetivos específicos

- Analizar con especial atención las condiciones en que se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje en diversos escenarios y con diversos actores para realizar encuadres de asesoramiento desde estrategias de Educación Artística
- Mejorar la calidad de los aprendizajes de los alumnos a través de la instalación de prácticas artísticas como transversal a las demás disciplinas
- Ayudar a mejorar la práctica docente, la gestión institucional y la relación de la escuela con la comunidad educativa
- Potenciar la realización de procesos de evaluación para considerar la posibilidad de cambios y sus repercusiones escolares y sociales a través de las prácticas en arte

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

En primer lugar se realizaron encuentros entre los tres docentes que dirigen el proyecto para organizar y planificar todas las actividades a desarrollarse en el primer año

para luego poder pensar como proyectar el segundo año.

Para ello se realizaron varias reuniones con los alumnos que forman parte del proyecto, ellos serían los encargados de desarrollar las clases de música (en formato de taller) en cada uno de los solares. En dichas reuniones se les hizo entrega de una carpeta (conteniendo diversas planillas: de asistencia de los niños, de temas, de una cadena telefónica, de actividades sugerentes, etc.) para que cada uno registre y organice sus actividades.

A la par se visitó cada uno de los solares y se determinó el día, horario y lugar físico para desarrollar el taller. En casi todos los solares se pudo coordinar la posibilidad de que los niños tengan dos encuentros semanales del taller de música. Para cada caso se realizaba las consultas y ajustes necesarios para la planificación de cada taller con lo que se contaba con el apoyo de los directivos y de los docentes como así también de los coordinadores barriales.

Durante un mes cada alumno realizó observaciones de clases en el solar correspondiente para ir conociendo el grupo de niños. Además coordinamos diferentes reuniones para ir organizando y seleccionando el material discográfico para cada taller. Se realizó una selección de repertorio adecuado de acuerdo a la edad de los niños y a las características del grupo. Además de acordar que cada taller será dictado en parejas pedagógicas. Contábamos con una franja etaria de 1 año a 12/13 años. En general variaban la cantidad de niños en cada uno de los talleres, había talleres que contaban con sólo 10 alumnos y otros con 25 alumnos.

Se planificaban las clases con una anterioridad de dos semanas y eran supervisadas por la docente coordinadora. Los alumnos trasladaban a cada taller instrumentos musicales de la pequeña percusión, guitarra como así también el grabador, títeres o cuentos. El docente coordinador funcionaba como eje, ante cualquier necesidad y/o consulta los alumnos debía dirigirse al mismo.

En estos talleres generalmente cuando se presentaba una producción artística se realizaba el registro fílmico. Este material fílmico luego se observaba y se analizaba con el fin de mejor y repensar las próximas planificaciones de las clases.

Después de trabajar casi cinco meses concluimos el trabajo con un acto de finalización del taller en cada uno de los solares. A los mismos se convocó a la participación de las familias. En todos los casos se realizó el registro audiovisual. Tuvimos una muy linda recepción de parte de los padres de los distintos grupos que transitaba por el taller de música.

Al año siguiente se recuperó la forma de organización entre todos los que formamos parte del proyecto ya que había dado buenos resultados. Se realizaron reajustes y se comenzó a trabajar pero con la idea de que para Agosto de ese mismo año (mes que se

festeja el día del niño) se organizaría una presentación final con todos los niños de los solares en el Teatro Municipal de Santa Fe. Y así se hizo. Se proyectó la posibilidad de que reunamos a todos los niños de los cuatro solares para poder participar en forma conjunta en una muestra final.

Se desarrollaron las clases en los meses de abril y mayo. En junio se comenzó a trabajar con la idea de la muestra final. No fue fácil coordinar tanta gente y además se sumó en la participación el Consejo de Niños de Santa Fe. Por lo que para agosto del 2010 ya teníamos fecha y hora para la presentación en el Teatro Municipal.

A través de la autora Schujer quien nos autorizó el uso de su material bibliográfico como auditivo realizamos una adaptación de su obra "Pasen y vean" y a partir de acá fuimos seleccionando que podía cada uno trabajar. Se realizó una selección y de ahí en más fue ensayo.

Con mucho esfuerzo y trabajo pudimos realizar la muestra final donde todos los niños con su familia pudieran estar y disfrutar de diversas producciones artísticas en el Teatro Municipal de Santa Fe.

CONTRIBUCION PRINCIPAL

Esta experiencia consiguió que los distintos actores de cada uno de los Solares participaran activamente en las propuestas que se les planteaban. Fue muy interesante la participación de todos, desde los directivos, los docentes, los no docentes hasta el interés de los padres en acercarse para compartir una clase abierta o un pequeño acto en donde los niños mostraban lo aprendido en el taller.

En el cierre del proyecto se realizó una presentación con los talleres de los cuatro Solares en el Teatro Municipal de la ciudad de Santa Fe, sumando la participación del Consejo de Niños de la Ciudad.

Se presentó en dicha ocasión una adaptación del libro "Pasen y vean" de Silvia Schujer. Integrar todos los actores en una presentación que permitió sincronizar las acciones realizadas desde el proyecto de interés social, con las propuestas que los pequeños integrantes del Consejo de Niños.

Los niños que integraban el Consejo de la Ciudad pedían al Intendente que se abrieran los Teatros con propuestas gratuitas para todos los niños de la ciudad. Esta actividad en el Teatro 1° de Mayo, permitió que familias completas ingresaran por primera vez al mismo y no solamente eso, sino que vieran sus hijos en el escenario.

Entendemos que, tratándose de la primera infancia, sobre todo en grupos en situación de pobreza, nunca serán suficientes las acciones orientadas a enriquecer su

creación y estimulación desde el arte y que éstas son razones suficientes por las que el niño pequeño debe ser centro de las preocupaciones de la educación artística.

IMPLICANCIAS

El proyecto realizado es una experiencia concreta de planificación y gestión de la extensión con el objetivo de dar respuestas a problemas de desigualdad, fragmentación y exclusión social a través del arte. Se asumió por el grupo de actores involucrados desde un concepto de cohesión social que plantea un modelo de desarrollo desde la música, inclusivo.

El PEIS "La Universidad enseña música en los barrios" sostuvo un conjunto de estrategias y acciones dirigidas al fortalecimiento de las redes interinstitucionales instaladas en cuatro barrios santafesinos, brindando desarrollo académico y científico e interactuando con el Estado y diferentes actores sociales a partir de acciones autónomas, críticas y creativas.

BIBLIOGRAFÍA

- AGUERRONDO, I. (1996) *La escuela como organización inteligente*. Ed. Trokel. Bs. As.
- BRUNER, J. (1962) *Después de Dewey Que?*. En: El saber y el sentir. México. Editorial Pax México.
- BRUNER, J. (1969) *El desarrollo de los procesos de representación*. En: Acción, pensamiento y lenguaje. Capítulo 5 Linaza J.L. Comp. Madrid Alianza, 1984
- BRUNER, J. (1985) *II. Dos modalidades de pensamiento. IX. El lenguaje de la educación*. En: Realidad mental y mundos posibles. Barcelona. Gedisa, 1988.
- BRUNER, J. (1997) 1. *Mente, cultura y educación*. 2. *Pedagogía popular*. 4. *Enseñar el presente, el pasado y lo posible*. 6. *Narraciones de la ciencia*. 8. *El conocimiento como acción*. En: La educación, puerta de la cultura. Madrid, Visor.
- CHAPATO. M. E.; DIMATEO; C. (1996) *Producción artística y arte como conocimiento escolar*, en anales VI Jornadas de Reflexión sobre el arte, Facultad de Artes, Universidad Nacional de Tucumán.
- DE GRÄTZER D.P. (2001). *Música con mamá o papá. Un enfoque desde la investigación*. *Cuadernos Interamericanos de Investigación en Educación Musical*, **2 (1)**,
- DEWEY, John (1910) *2. Porque el pensamiento reflexivo tiene que constituir un objetivo de la educación*. En: Como pensamos. Nueva exposición de la relación entre pensamiento reflexivo y proceso educativo. Barcelona. Paidós, 1989.
- DÍAZ, M. I. (1997). *Sugerencias de estimulación para niños y niñas de 2 a 4 años*. Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello.
- EISNER, E. (1998). *Cognición y curriculum*. Amorrortu Editores. Bs. As.
- FREIRE. P. (1999) *Política y educación*. Siglo veintiuno Editores. México.
- GAINZA, V. (1990) *Nuevas Perspectivas de la Educación Musical*, Editorial Guadalupe, Buenos Aires.
- GAINZA, V. (2003) *La educación musical entre dos siglos: del modelo metodológico a los nuevos paradigmas en Educación Musical*, Conferencia pronunciada el 23 de Agosto de 2003 en el ámbito del Seminario Permanente De Investigación de la Maestría en Educación de la UNESA, edición de la universidad de noviembre de 2003
- GARDNER, H. (1994). *Estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples*. México: Fondo de Cultura Económica.
- GELLATLY, A. (compilador) (1986) *La inteligencia hábil: el desarrollo de las capacidades cognitivas*, Aique, Buenos Aires.
- HARGREAVES, D. (1998) *Música y Desarrollo Psicológico*, Editorial GRAO, Barcelona España.

JIMÉNEZ, L. (2009) *Políticas educativas y educación artística*. En Educación Artística, cultura y ciudadanía. Colección Metas Educativas 2021 OEI en colaboración con Ed. Santillana. España.

LACARCEL MORENO, J. (1995) *Psicología de la música y educación musical*, editorial Visor, Madrid, España.

MALBRÁN, S. (2004) *El oído de la mente. Teoría musical y cognición*. Ed. FEM. La Plata

MARTÍNEZ, A. (2007) *Relaciones entre teoría, experiencia musical y estudios cognitivos* en Resúmenes de actas de III Reunión Anual de SACCoM, realizada en el año 2003 en la Ciudad de La Plata.

NORMAN D. (1981) *Perspectivas de la Ciencia Cognitiva*, Editorial Paidós, Buenos Aires

ORTIZ, C.; CATALANO, DUPUY, N. (2005). *Aprender desde el arte. Una experiencia transformadora*. Papers Editores. Bs. As.

PARNCUTT, R. et al. (2006). Early acquisition of musical aural skills. *Proceedings of the 9th International Conference on Music Perception & Cognition*. Bologna, Italy.

READ, H. (1986) *Educación por el arte*. Paidós Educador. Bs. As. 1986

SEARLE, J. (1984) *Mente, cerebro y ciencias*, editorial Cátedra. Madrid.

SWANWICK, K. (1988) *Música, pensamiento y educación*. Ediciones Morata, Madrid, 1991.

TERIGI F. y otros (1998) *Artes y Escuela*. Ed. Paidós . Argentina.

VARELA, F. (1988) *Conocer: las ciencias cognitivas: tendencias y perspectivas*, editorial Gedisa, Barcelona.

VIGOSTSKY, L. (1990) *La imaginación y el arte en la infancia*. Ed. Akal. Madrid.

WELCH, G. F. (1996). El desarrollo del canto en el niño. Trabajo presentado en la *I Conferencia Iberoamericana de Investigación Musical* (Ed. Silvia Malbrán) Argentina.

WILLEMS, E. (1961) *las Bases Psicológicas de la Educación Musical*, Eudeba, Buenos Aires.