

TEMA 1

La música como lenguaje y medio de expresión. Valor formativo de la música. Percepción y expresión. Importancia de la educación musical en la educación primaria. El currículo de educación musical en la concreción de unidades didácticas globalizadas.

A continuación, paso a exponer el índice que se va a seguir en la exposición del tema:

- 1. Introducción.**
- 2. La música como lenguaje y como medio de expresión.**
 - 2.1. Elementos de la música como lenguaje.
 - 2.2. Elementos de la música como medio de expresión.
- 3. Valor formativo de la música.**
 - 3.1. Recorrido histórico del valor formativo de la música.
 - 3.2. El valor formativo y el desarrollo integral.
- 4. Percepción y expresión.**
- 5. Importancia de la educación musical en la Educación Primaria.**
 - 5.1. Importancia en el sistema educativo español.
 - 5.2. La educación musical y la interdisciplinariedad.
 - 5.3. La educación musical, el desarrollo integral y la interculturalidad
- 6. El currículo de educación musical en la concreción de unidades didácticas globalizadas.**
 - 6.1. Marco normativo y metodología.
 - 6.2. Unidades didácticas globalizadas y contribución competencial.
- 7. Epílogo**
 - Legislación
 - Bibliografía
 - Webgrafía
 - Conclusión

1. INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO

A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX se van asentando los principios de la enseñanza activa. Este tipo de propuestas defienden la idea de que el centro de la educación ha de ser el niño/a y que la enseñanza debe realizarse de forma activa. La escuela ha de entenderse como un gran conjunto de engranajes cuyas funciones están estrechamente relacionadas, en aras del derecho a la educación y favoreciendo la cohesión social. El docente especialista en música debe tener presente la transversalidad de su área, pero a su vez ha de salvaguardar la importancia y valor de la música como disciplina.

Toda acción educativa debe partir del marco legal sobre el cual se fundamenta el ejercicio docente. La fundamentación de este tema parte de las siguientes disposiciones normativas:

A nivel estatal la **Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación** (en adelante LOMLOE) y el **Real Decreto**

157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria (en adelante Real Decreto 157/2022).

A nivel autonómico, el **Decreto 61/2022, de 13 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la etapa de Educación Primaria.**

Partiendo de la normativa, y teniendo en cuenta su enfoque competencial, pasamos a abordar el primer epígrafe de este tema sobre la música como lenguaje y como medio de expresión.

2. LA MÚSICA COMO LENGUAJE Y COMO MEDIO DE EXPRESIÓN

La educación musical en la escuela tiene un gran valor para el desarrollo integral del alumnado. No obstante, no fue hasta la entrada en vigor de la LOGSE (1990) cuando se instauró como una materia más del currículo. La música es un lenguaje y un medio expresivo que debe ser desarrollado a lo largo de la Educación Primaria para lograr el desarrollo físico, intelectual, afectivo y social de la persona.

La música se puede considerar un **lenguaje sonoro y normativo**. Sonoro, ya que al igual que el propio lenguaje está formado de un sistema codificado (entre letras y signos) la música lo tiene a través de las notas y sonidos musicales. Y normativo, puesto que ambos lenguajes constan de una serie de reglas y principios para su aprendizaje, comprensión y uso.

Para **HEMSY DE GAINZA**, la música es un lenguaje tan natural para el ser humano como su propio idioma. Esta pedagoga musical opina que todo el alumnado aprendería correctamente a leer y escribir música si se incidiera en su enseñanza con la misma paciencia y cuidado que se hace con la lengua. Por su parte, **WILLEMS** establece paralelismos entre la adquisición del lenguaje verbal y musical, asociando por ejemplo las notas con las letras; una célula musical correspondería con una sílaba; una palabra con un motivo; y una oración con una frase musical.

A pesar de que la música es un lenguaje universal, el mensaje es subjetivo ya que puede tener distintas interpretaciones. La objetividad al lenguaje de la música es aportada a través de los signos convencionales preestablecidos, es decir, del lenguaje musical.

2.1. Elementos de la música como lenguaje

Los principales elementos formales que forman este lenguaje musical son: el pentagrama, las claves, las figuras y las notas musicales. Dentro del aula, el acercamiento de los niños y niñas ha de ser experimental, sin pretender un aprendizaje y desarrollo exhaustivo (tarea más propia de los conservatorios). Pero, dando importancia a la comprensión del fenómeno musical y la lectoescritura, en búsqueda de un mayor desarrollo integral. A continuación, analizaremos brevemente algunos de estos elementos:

- El pentagrama: conjunto de 5 líneas paralelas y 4 espacios sobre el que se escriben las notas musicales. La introducción de este elemento debe darse de la manera más atractiva posible

en el inicio de la Etapa educativa, a través de un cuento o un juego. Es conveniente mostrarlo completo, es decir con las cinco líneas para que el alumnado vaya acostumbrándose a él, comenzando con una pauta ancha para facilitar los ejercicios de lectoescritura musical.

- Las claves: signo que se coloca al principio del pentagrama y que según su colocación y forma da nombre a las notas musicales. Hay 7 claves diferentes, pero en Primaria utilizaremos en todo momento la clave de Sol, aunque en los últimos niveles podemos introducir otras únicamente a título informativo.
- Las figuras y las notas musicales:
 - Signos utilizados para representar la duración del sonido (redonda, blanca, negra, corchea...)
 - Notas: sonidos que adquieren las figuras según su colocación en el pentagrama. Sonido de altura musical determinada.

Además, junto a estos elementos encontramos otros como: alteraciones, compases, agógica, dinámica o signos de prolongación, entre otros. Todos ellos deben ser secuenciados de manera coherente a lo largo de toda la etapa de Educación Primaria.

2.2. Elementos de la música como medio de expresión.

Por otra parte, la música es uno de los **medios de expresión** más completos. Dentro de la educación musical encontramos diferentes tipos de expresión. **FUENTES Y CERVERA** realizan la siguiente:

- La **expresión lingüística**: que utiliza la palabra, tanto oral como escrita.
- La **expresión corporal**: que utiliza el cuerpo a través de gestos, mímica y posturas.
- La **expresión plástica**: con elementos como luz, color, volumen y forma.
- La **expresión rítmica**: engloba el movimiento y sonido, los cuales están interrelacionados.

Desde el ámbito educativo, el trabajo de expresión a través de la música se realizará durante toda la etapa de EP. A través de la voz, el cuerpo o los instrumentos musicales, animaremos al alumnado a expresarse musicalmente partiendo de una metodología activa y vivencial. El lenguaje musical siempre ha de ser una consecuencia de la práctica musical previa.

Dejando atrás este segundo epígrafe, pasamos al siguiente en el que veremos el valor formativo de la música.

3. VALOR FORMATIVO DE LA MÚSICA

3.1. Recorrido histórico del valor formativo de la música

Los primeros escritos que tenemos sobre el valor formativo de la música se los debemos a **Damon** (siglo V a.C.) que decía que la música ejercía una influencia directa sobre el espíritu de las personas. En la **Antigua Grecia**, **Platón** afirma que la música sirve para educar el alma, y **Aristóteles** considera que también se debe buscar el placer en la música y no solo lo moral.

Desde el **Renacimiento** hasta el **Romanticismo** no se otorga tanta importancia al valor formativo de la música. Por el contrario, el ámbito educativo se reduce a la formación de intérpretes y virtuosos. No fue hasta comienzos del siglo XX, de la mano de **EDGAR WILLEMS**, cuando comienzan a demostrarse las posibilidades educativas de la música. Willems hace una primera diferenciación entre la formación técnica destinada a formar instrumentistas, a otra formación musical destinada a desarrollar las funciones cognitivas básicas como atención, percepción y memoria, hasta favorecer el desarrollo integral del individuo.

Podemos considerar el año **1958**, fecha del **II congreso de la UNESCO** sobre pedagogía musical, como punto de partida para la revalorización de la Educación Musical. Músicos y pedagogos musicales como **DALCROZE, WILLEMS, ORFF** o **KODÁLY** han argumentado la importancia de la implantación de la Educación Musical dentro de la escuela, señalando las aportaciones que ésta hace en los distintos ámbitos de la personalidad.

3.2. El valor formativo y el desarrollo integral

La música ayuda al desarrollo integral del niño/a en el aspecto físico, intelectual, afectivo y social.

- **Campo psicomotriz:** la música facilita a través de la danza o ejercicios de movimiento la exploración, reconocimiento y aceptación del cuerpo. Además, descubrirá y desarrollará las posibilidades sonoras de su propio cuerpo y voz, favoreciendo también el ejercicio auditivo. La práctica instrumental favorece la coordinación y afianza la lateralidad.
- **Campo cognitivo:** favorece las funciones ejecutivas como la atención, percepción y la memoria, a través, por ejemplo, de la escucha activa. También se desarrollan ambos hemisferios cerebrales: en el hemisferio izquierdo la percepción rítmica, la ejecución musical, la lógica y el razonamiento; y en el hemisferio derecho la creatividad, imaginación o la percepción visual y auditiva. La música favorece también la capacidad de abstracción y desarrolla la concentración.
- **Campo afectivo-social:**
 - La música favorece el descubrimiento de emociones y sensaciones.
 - Desarrollar la sensibilidad y expresión.
 - Favorece el equilibrio personal desarrollando capacidades como la confianza, desinhibición y autocontrol.
 - Favorece las relaciones interpersonales a través del canto en gran grupo, interpretación o realización de coreografías.

Finalizando este epígrafe sobre el valor formativo de la música, continuamos hablando de percepción y expresión relacionadas con la educación musical.

4. PERCEPCIÓN Y EXPRESIÓN

La materia de Música y Danza junto con la Educación Plástica y Visual forman el área Educación Artística. La percepción y la expresión son dos capacidades que se desarrollarán, junto con el análisis, en Educación Artística. A través de la música el alumnado percibe el entorno sonoro.

En relación con la enseñanza de la música, **ALSINA** (1997) establece tres tipos de enseñanzas ligadas a diferentes ámbitos educativos.

- Nivel básico y fundamental: ligado a Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Nivel en el que se deben desarrollar capacidades de percepción y expresión.
- Nivel aficionado o elemental: ligado a Escuelas Municipales de Música o centros de enseñanza privados en los que se forma a músicos e instrumentistas aficionados.
- Nivel profesional y superior: ligado a Conservatorios de Música cuyas enseñanzas son más específicas y enfocadas a la formación de músicos profesionales.

A continuación, nos centraremos en el nivel básico y fundamental en el que el docente especialista en música debe desarrollar capacidades de percepción, recepción y expresión.

Entendemos por **PERCEPCIÓN** toda la información que puede recibir y codificar un individuo para ser procesada. La percepción está relacionada con la escucha activa, a través de la cual se puede trabajar el reconocimiento y discriminación de instrumentos, sonidos, o partes de una pieza musical. La escucha activa se debe realizar de forma continua a lo largo de toda la etapa, teniendo en cuenta que se debe enseñar a escuchar y que se puede educar el oído. En Educación Primaria centraremos el trabajo de la escucha activa en los parámetros del sonido: timbre, duración, altura e intensidad.

Según **COPLAND**, podemos distinguir 4 planos de percepción musical.

- Plano pasivo: que se refiere a oír, de forma superficial.
- Plano sensual: que se refiere al placer de disfrutar de la escucha, sin preocupación de nada más.
- Plano expresivo (emocional – intelectual): en el que hay una percepción del lenguaje musical, es decir, se comprende lo que se escucha.
- Plano puramente musical: se escucha prestando atención a los elementos musicales y su análisis, es el más técnico y el que se necesita desarrollar para disfrutar plenamente de la música culta.

Por su parte, **la EXPRESIÓN** puede ser definida como la puesta en práctica de aquello que se ha percibido, es decir, la capacidad de comunicación y producción. En este sentido, la expresión está muy relacionada con la interpretación musical a través de la voz y los instrumentos así como con el movimiento y la danza. Algunos aspectos para el desarrollo de la expresión:

- En el primer ciclo utilizaremos las posibilidades del cuerpo y de la voz para expresar sentimientos e interpretar canciones.

- Usar la mímica para expresar el mensaje de las canciones.
- El acercamiento a los instrumentos de pequeña percusión debe hacerse a través de la manipulación para después iniciar la práctica instrumental. A medida que avanzan los cursos en la etapa de Educación Primaria se amplían aspectos del lenguaje musical y se comienzan a introducir instrumentos melódicos como los instrumentos de láminas o la flauta dulce.
- La técnica vocal debe ser trabajada desde el principio, así como el control postural y la respiración.
- La improvisación puede ser trabajada en toda la etapa, aumentando la dificultad a medida que nos acercamos a los cursos superiores.

Cerramos este epígrafe para hablar ahora de la importancia de la educación musical dentro de la etapa de Educación Primaria.

5. IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA

5.1. Importancia en el sistema educativo español

El peso de la música dentro de la educación ha ido variando a lo largo de la historia del sistema educativo español. La Educación Musical ha evolucionado, lentamente, de estar limitada a unos pocos a formar parte de los currículos educativos. Es en el año 1990 con la entrada en vigor de la **Ley de Ordenación General del Sistema Educativo de 3 de octubre de 1990**, cuando la música comienza a formar parte del currículo educativo español con sus bloques de contenidos propios, y siendo impartida por un cuerpo de docentes especializados. Esta inclusión de la música en el currículo de la educación no hubiera sido posible sin las aportaciones al campo de la educación musical de músicos y pedagogos del siglo XX como **DALCROZE, WILLEMS, ORFF** o **KODÁLY**. Las leyes educativas posteriores hasta la actual LOMLOE han mantenido el área y la especialización de sus docentes.

5.2. La educación musical y la interdisciplinariedad

A su vez, las características propias del área de música permiten que se puedan establecer relaciones de cooperación con otras disciplinas. La música como **recurso interdisciplinar** es una herramienta muy útil y un lenguaje que utiliza elementos variados. La música contribuye al desarrollo del resto de áreas y puede ser trabajada de forma globalizada. Por ejemplo, trabajando aspectos necesarios para la práctica instrumental y la danza como la flexibilidad, lateralidad o el control posturas, contenidos que también se encuentran en el área de Educación Física. La adquisición de nuevo vocabulario a través del canto, favoreciendo el área de Lengua Extranjera. O, la relación matemática entre los sonidos, figuras y su representación gráfica.

5.2. Importancia de la educación musical para el desarrollo integral, la interculturalidad y transversalidad

Por otro lado, la música favorece el **desarrollo integral del individuo**, en todos sus aspectos (psicomotriz, cognitivo y afectivo-social) de manera que ayuda a formar su personalidad, así

como sus relaciones interpersonales con el grupo. Así se ha desarrollado anteriormente, pero a modo de resumen recordaremos que al trabajar con la música se desarrollan:

- Aspectos psicomotrices como la lateralidad, conocimiento del cuerpo y voz.
- Aspectos cognitivos como atención, percepción y memoria.
- Aspectos sociales como la autoconfianza, la pertenencia al grupo y la asimilación de normas y comportamientos en actividades grupales.

A su vez, la música resulta una excelente herramienta para trabajar la **interculturalidad**. A través del conocimiento de distintas culturas se favorecen valores como la igualdad, la no discriminación y la diversidad cultural. De esta forma, la música favorece el desarrollo de los **elementos transversales** que recoge la Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE) como la igualdad entre hombres y mujeres o la educación emocional y en valores, entre otros.

A continuación, se aborda de forma detenida el desarrollo del currículo de forma concretada en las unidades didácticas globalizadas.

6. EL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN MUSICAL EN LA CONCRECIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS GLOBALIZADAS

6.1. Marco normativo y metodología

Los niveles de concreción curricular parten de un **primer nivel** de carácter normativo y su elaboración es competencia de las Administraciones Educativas. El **segundo nivel** son las concreciones curriculares, donde se adecúan las prescripciones del currículo al contexto y la realidad del centro y del alumnado. Un **tercer nivel** que hace referencia a la programación de aula. Y, para algunos autores, un **cuarto nivel** referido a las adaptaciones del currículo llevadas a cabo para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

Las unidades didácticas deben tener en cuenta los niveles de concreción descritos y contar con un enfoque **globalizador y competencial**. Globalizador, siendo contextualizadas y estableciendo conexiones entre lo que el alumnado conoce y los contenidos nuevos; y competencial, buscando la adquisición de las habilidades y destrezas recogidas en las competencias para toda la etapa de Educación Primaria.

Uno de los principios metodológicos que rigen la práctica educativa y que recoge la LOMLOE en su artículo 3 es el de **globalización**. Es decir, que los contenidos o saberes básicos deben ser organizados de forma amplia, contextualizada y relacionando los nuevos conocimientos con los previos para favorecer el **aprendizaje significativo**. Citando a **DAVID AUSUBEL** “el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumnado ya sabe. Averígüese y enséñese consecuentemente”.

Otro de los principios metodológicos fundamentales es el **carácter lúdico**. Además, si las actividades o juegos de discriminación auditiva son realizados en distintos agrupamientos favoreceremos la **inclusión** de todo el alumnado y la **atención a la diversidad**, incluyendo los

que cuenten con necesidades específicas de apoyo educativo, entre los que se encuentra el alumnado con necesidades educativas especiales.

Por otra parte, en la sociedad actual el uso de las **TIC** se vuelve indispensable dentro del aula, entendidas como un medio y nunca como un fin, aprovechando que favorecen la atención sostenida y son motivadoras. Por ejemplo, podemos utilizar las herramientas tecnológicas para grabar sonidos del entorno, crear paisajes sonoros o escuchar distintos sonidos.

Con este tipo de actividades favorecemos la comunicación audiovisual y digital, uno de los **elementos transversales** que recoge la **LOMLOE** en su **artículo 19**. Favoreciendo a su vez la adquisición de la **Competencia Digital** recogida en el **Real Decreto 157/2022** entre las ocho competencias clave.

6.2. Unidades didácticas globalizadas y contribución competencial

Las unidades didácticas deben contener variedad de actividades, teniendo en cuenta los principios pedagógicos o metodología descrito en el apartado anterior. En ese sentido, el principio de globalización propone contextualizar y presentar los contenidos de forma amplia. La música permite contribuir al trabajo de contenidos de otras áreas, de modo que:

- Lengua Castellana y Literatura, desarrollan la percepción y expresión a través de actividades de canto o expresión corporal. Existe además gran relación entre el grafismo de la escritura y las grafías convencionales musicales. Podemos realizar actividades de prosodia con textos, como proponen autores como **ORFF**, o de canto con la lengua materna como propone **KODÁLY**.
- Matemáticas comparte contenidos relativos al cálculo y lo lógico matemático.
- Educación Física posee contenidos comunes con Educación Musical como son el movimiento, el sentido del ritmo, la orientación a la hora de realizar actividades de danza, o contenidos como la adquisición de la lateralidad.
- Ciencias Naturales y Ciencias Sociales trabajando los sonidos del entorno en los primeros cursos de la etapa. En los superiores podemos relacionar los periodos históricos con compositores/as o con audiciones concretas e instrumentos.
- Educación Plástica se favorece a través del uso de los dibujos para representar sonidos en forma de grafía no convencional. Así como dibujar y expresar a través del arte plástico lo que transmite una audición determinada.

La contribución competencial desde la materia de Música y Danza se puede realizar, teniendo en cuenta el **Real Decreto 157/2022**:

- **Competencia en comunicación lingüística.**
- **Competencia plurilingüe.**

Ambas a través de la composición de letras para melodías, entonación de canciones con una adecuada vocalización y dicción o la comprensión lectora de un mensaje.

- **Competencia matemática y competencias en ciencia, tecnología e ingeniería:** dimensión matemática de la música ligada al lenguaje musical, la creación de instrumentos con materiales reciclados o el trabajo del silencio y la contaminación acústica.
- **Competencia digital:** aplicaciones para la escucha, producción y creación de obras. Plataformas para visualizar conciertos, musicogramas y el uso adecuado de las TIC.
- **Competencia personal, social y de aprender a aprender:** puesta en práctica de contenidos anteriores, trabajo autónomo y desarrollo del pensamiento crítico.
- **Competencias ciudadana:** actividades en gran grupo de interpretación y danza.
- **Competencia emprendedora:** fomento de la creatividad a través de improvisaciones musicales y de movimiento.
- **Competencia en conciencia y expresión culturales:** fomento de la identidad a través del folclore y la música de distintas culturas.

Con este sexto epígrafe concluye la parte de desarrollo del tema escogido. A continuación se aborda el epílogo que contiene la legislación utilizada en el desarrollo de dicho tema, la bibliografía y webgrafía consultadas, y una breve conclusión.

7. EPÍLOGO

Legislación

- *Constitución española de 1978 (art. 14 27 y 49).*
- *Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de educación (LOE).*
- *Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOMLOE)*
- *Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria.*
- *Decreto 61/2022, de 13 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid la ordenación y el **currículo** de la etapa de Educación Primaria*
- *Decreto 23/2023, de 22 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la atención educativa a las diferencias individuales del alumnado en la Comunidad de Madrid.*
- *Orden 130/2023, de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades, por la que se regulan aspectos de organización y funcionamiento, **evaluación** y autonomía pedagógica en la etapa de Educación Primaria en la Comunidad de Madrid.*
- *Instrucciones inicio de curso*

Bibliografía

- Alsina, P. (2008). *El área de educación musical. Propuestas para aplicar en el aula*. Editorial Graó.
- Hemsy de Gainza, V. (2007). *La iniciación musical del niño*. Editorial Melos (Ricordi Americana).
- Pascual, P. (2010). *Didáctica de la Música*. Pearson Educación.
- WILLEMS, E. (2002). *El valor humano de la música*. Paidós.

Webgrafía

- <https://musicaeduca.es>
- <https://aprendomusica.com>
- <https://miauladept.blogspot>
- <https://elpupitredepilu.com/>
- <https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/disposiciones-vigentes-educacion-no-universitaria>

Conclusión

A lo largo de este tema se ha realizado una síntesis de la importancia de la música como lenguaje y como medio de expresión. Para ello, se ha realizado un recorrido histórico acompañado de un repaso de los diferentes enfoques a nivel educativo de la música como lenguaje. Se ha hecho hincapié en la importancia de la música como lenguaje y su influencia en el desarrollo integral y por tanto en las capacidades psicomotrices, cognitivas, sociales y afectivas.

En palabras del pianista y compositor Franz Liszt, teniendo presente el tema desarrollado sobre música y lenguaje: “la música es un lenguaje (...) para expresar todo lo que, dentro de nosotros mismos, traspasa los horizontes normales”.

Muchas gracias por su atención.