

Educación Musical: un silencio que escucha y un sonido que abraza

Escuela: N°16 DE 20 "Dr. Martiniano Leguizamón"

Autoras/es: Santiago Aranguren

Sala/grado/año: Quinto grado

Breve descripción

La experiencia que aquí se describe tuvo lugar en la escuela N°16 DE 20 "Dr. Martiniano Leguizamón" (Mataderos, CABA). Se fundamentó en la relevancia que el Diseño Curricular vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2024) le otorga al bienestar socioemocional, planteando la necesidad de generar propuestas pedagógicas que no solo contemplen los contenidos disciplinares, sino que también habiliten espacios para la expresión emocional, la construcción de la autoestima, la empatía y la cooperación. El presente proyecto, propuesto desde el área de Educación Musical, se inscribió en esa línea, entendiendo a la música no solo como estructuras sonoras sino también como conceptos y como patrones de comportamiento históricamente situados y en constante transformación. Se concibe a la convivencia escolar como un contenido de enseñanza, una estrategia de aprendizaje de valores fundamentales para el desarrollo personal y social y una oportunidad para la formación ciudadana de todos los estudiantes.

La educación musical ofrece un espacio privilegiado para fomentar vínculos saludables, la escucha activa, la cooperación, la empatía y la responsabilidad compartida. El trabajo colaborativo en pequeños grupos y la asignación/asunción de roles permiten no solo distribuir responsabilidades, sino también fortalecer habilidades sociales, consolidar la identidad grupal y generar una convivencia respetuosa y constructiva.

Esta propuesta, además, permitió una articulación significativa con el área de Lengua, posibilitando la creación de letras de canciones o la construcción conjunta del sentido vinculado a textos poéticos. De este modo la música se convirtió en un puente entre saberes, emociones y vínculos.

Situación inicial

Este proyecto contempló y dialogó con los emergentes institucionales identificados en el Proyecto Escuela 2025, especialmente con aquellos vinculados al fortalecimiento de la convivencia, la construcción de vínculos saludables y el desarrollo de habilidades socioemocionales. Los aspectos por mejorar que se describen en el documento recién mencionado surgen de los consejos de grado y de las reuniones de delegados realizados periódicamente en la escuela y remiten específicamente a la falta de escucha, a los recurrentes conflictos interpersonales (muchas veces resueltos a través de la violencia física), al constante desborde y a los gritos. Se señalan como ámbitos especialmente problemáticos a los recreos (en particular los recreos de pre y post comedor) y al comedor. Desde la especificidad del área de Educación Musical, se retomó la necesidad de contribuir activamente a una mejora sostenida del clima escolar y a una participación más comprometida y respetuosa por parte de los y las estudiantes.

Objetivos

PROPÓSITOS

- a) Construir un puente entre la educación musical y el desarrollo del bienestar socioemocional, concibiendo la clase como un entorno de aprendizaje activo, experiencial y emocionalmente significativo, coherente con los lineamientos curriculares vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- b) Generar un clima de aula propicio para la expresión emocional y la escucha basada en el mutuo respeto, donde los estudiantes se sientan habilitados para compartir ideas, sentimientos y puntos de vista en el marco de propuestas musicales colectivas.
- c) Habilitar espacios sostenidos de trabajo colaborativo, en los que cada estudiante pueda asumir un rol significativo dentro del grupo, promoviendo una distribución equitativa de responsabilidades y fomentando la participación de los y las estudiantes.
- d) Diseñar experiencias musicales que favorezcan el desarrollo del pensamiento crítico, la reflexión y la toma de decisiones grupales, generando situaciones donde los desafíos sean resueltos colectivamente a través del diálogo.

e) Ofrecer oportunidades sistemáticas para la exploración, el error, la revisión y el reconocimiento de logros individuales y grupales, entendiendo que en la construcción de aprendizajes con sentido, el proceso es tan valioso como el producto.

OBJETIVOS:

a) Fomentar la construcción de vínculos saludables entre los estudiantes a través de actividades musicales colaborativas.

b) Desarrollar habilidades de escucha activa, empatía y cooperación en contextos musicales.

c) Promover la autonomía y la responsabilidad individual y grupal en la realización de tareas específicas.

d) Facilitar la resolución de conflictos mediante el diálogo y mediante acuerdos intragrupal en el contexto de actividades musicales.

Contenidos

1. EJE: PRÁCTICA Y PRODUCCIÓN MUSICAL

A. INTERPRETACIÓN VOCAL

i. Vocalizaciones (melodías en diversos modos y escalas)

a) Cambios en la dirección con saltos de hasta octava y densidad cronométrica media y alta.

b) Dosificación del aire en frases de extensión variable.

ii. Interpretación de canciones con y sin acompañamiento instrumental.

iii. Exploración de diferentes formas de emisión vocal (hablada, recitada, cantada).

iv. Ajuste de la afinación y el fraseo en el canto grupal.

v. Canto a voces: introducción al concepto de quodlibet (superposición de líneas melódicas cantadas por diferentes grupos).

B. INTERPRETACIÓN INSTRUMENTAL

i. Participación en la ejecución de arreglos simples con instrumentos melódicos y de percusión.

ii. Coordinación rítmica entre diferentes grupos instrumentales.

iii. Inclusión de instrumentos de placas (metalofones) y de percusión sin altura definida (bombo, maracas, cascabeles).

iv. Concertación de tres partes instrumentales complementarias: tres ostinatos

rítmicos diferentes.

C. IMPROVISACIÓN Y CREACIÓN

- i. Creación de texto original sobre motivos melódicos sencillos (vocalización).
- ii. Creación de texto original sobre la estructura melódica de la canción.

2. EJE: APRECIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SENTIDOS

A. RELACIONES MUSICALES

- i. Percepción estética.
- ii. Audición reflexiva: escucha atenta y respetuosa (ESI/FEC) de la interpretación del docente y de los pares.
- iii. Reconocimiento de la estructura formal de una canción.
 - a) Partes de una canción: introducción, estrofas, estribillo, interludio, coda.
 - b) Formas instrumentales que reflejan la permanencia, el cambio y el retorno: A, AB, ABA, ABC.
- iv. Elementos melódico-armónicos (en melodías, canciones y obras instrumentales).
 - a) Identificación de diseños melódicos iguales, semejantes y diferentes y de su relación con la estructura formal de la obra.
 - b) Identificación del contorno melódico.
- v. Elementos rítmico-métricos
 - a) El acento y su relación con los motivos rítmicos.
 - b) Reconocimiento de patrones rítmicos característicos de diferentes géneros musicales.
- vi. Recursos expresivos
 - a) Cambios de carácter por secciones o dentro de ellas.
 - b) Identificación de timbres, texturas e intensidades y de su vínculo con el carácter de una obra o de una sección.
- vii. Elementos texturales y de concertación.
 - a) Monodia, melodía acompañada.
- viii. Interpretación y creación de grafías analógicas en producciones con partes superpuestas: aproximación a la representación simbólica no convencional de la música (a través de consignas orales, gráficas o corporales).

3. EJE: ARTE Y SOCIEDAD

A. CONTEXTOS SONOROS ACTUALES

- i. Contaminación sonora

Destinatarios

Estudiantes de quinto grado de escuela primaria. La escuela cuenta con dos secciones de aproximadamente 25 estudiantes cada una.

Si bien el relato se centra en una experiencia puntual realizada con quinto grado durante el primer bimestre de 2025, se trata de un dispositivo que en mayor o menor medida se aplica activa y constantemente con todos los grados del segundo ciclo de la escuela.

Secuencia didáctica

PROYECTO YIMBORÓ

Recurso: *Yimboró*. Versión libre basada en la canción de José Silvestre Méndez López, interpretada por Mati Mormandi.

CLASE 1

INICIO: se propuso una breve rutina de respiración profunda con inhalaciones y exhalaciones lentas. El objetivo fue restituir el valor del silencio como recurso a favor del bienestar (lo cual constituye un emergente institucional saliente) y como estructurante del discurso musical. Se realizó una breve puesta en común al respecto.

Luego, se presentó una melodía breve para vocalizar y el grupo creó frases con la misma cantidad de sílabas y de notas. Se exploraron diferentes tonalidades con el fin de ampliar el registro vocal.

DESARROLLO: el docente interpretó la canción *Yimboró* con guitarra y propuso repetir estrofas. Luego propuso que se organizaran en grupos de cuatro estudiantes según los siguientes roles instrumentales: dos metalofones, un bombo y unas maracas. Se registraron los integrantes y se aclaró que no se podrían cambiar de grupo hasta finalizar el proyecto. Habiendo quedado estudiantes sin grupo, se analizaron los motivos de la situación y se los asignó a grupos de dos o tres integrantes, quienes tuvieron la posibilidad de solicitar la intervención de instrumentistas suplentes pertenecientes a otros grupos. Se explicó la función de cada instrumento y se permitió una primera exploración del arreglo. En esta instancia se abordaron explícitamente habilidades socioemocionales como la colaboración, la empatía, la responsabilidad compartida y la escucha activa.

Tanto en esta clase como en las siguientes se dejó en claro que hay temáticas y áreas de conocimiento que son transversales, es decir, abordadas por todas las materias (tal es el caso de Bienestar Socioemocional) y que, por lo tanto, deben

ser atendidas con el mismo énfasis que los aspectos específicamente musicales.

CIERRE: se compartieron experiencias sobre el trabajo en grupo, la elección de roles y las primeras impresiones del trabajo musical. La retroalimentación fue grupal e individual, según la situación lo ameritase.

CLASE 2

INICIO: se guió una visualización de un paisaje africano antes del ejercicio de respiración profunda. La vocalización se basó en una melodía nueva y los textos creados incluyeron referencias al libro *El espejo africano*, favoreciendo la articulación con el área de Lengua.

DESARROLLO: se volvió a cantar la canción con acompañamiento armónico del docente. Luego, por turnos, cada grupo practicó los arreglos instrumentales. Los metalofones ensayaron la melodía mientras bombo y maracas tocaron la base rítmica. Se estimuló la observación activa del trabajo de los demás grupos.

CIERRE: se valoró el trabajo colectivo, se conversó grupalmente sobre dificultades encontradas y se resaltó la importancia de la escucha y el respeto. Hubo retroalimentación grupal e individual.

CLASE 3

INICIO: el ejercicio respiratorio se realizó al ritmo del bombo. Se propuso imaginar el cuerpo como un tambor. Se reiteró en una breve charla el valor del silencio y su rol en la comunicación, en los vínculos y en la música. La vocalización incluyó frases del libro leído en Lengua.

DESARROLLO: se repasó la canción con acompañamiento del docente. Luego la cantaron sólo con los estudiantes. Los grupos consolidados tocaron la introducción e interludio. Se estimularon de manera implícita habilidades socioemocionales como la autonomía, el compromiso y la cooperación. Se propuso conservar las frases inventadas en la vocalización para integrarlas en una versión extendida de la canción.

CIERRE: se reflexionó sobre las partes más desafiantes y las sensaciones al cantar y tocar en conjunto. Se reconocieron avances individuales y su repercusión en el desempeño del grupo.

CLASE 4

INICIO: se retomó la respiración profunda pero esta vez con movimiento de brazos. Para la vocalización, por sugerencia del docente, el grupo creó un texto vinculado a los vínculos escolares, como respuesta a conflictos recurrentes en el comedor. Se propició una reflexión conjunta sobre el valor del silencio, su relación con el descanso, el respeto y la escucha.

DESARROLLO: se trabajó la parte vocal en pequeños grupos para reforzar afinación, entradas y cierre de frases. Luego, cada grupo tocó un fragmento de la estructura completa. Se propuso observar al grupo que tocaba y ofrecer devoluciones respetuosas. Los estudiantes comenzaron a modificar el texto original, dando lugar a una reinterpretación lúdica con base en *El espejo africano*. Surgieron frases como “Paracetamol, Paracetamol” y “el alivio del dolor es un Paracetamol”, en alusión al carácter reparador del tambor.

CIERRE: los grupos compartieron lo que más disfrutaron y lo que les resultó difícil al inventar nuevas estrofas. Se reforzó el vínculo entre humor, imaginación, literatura y expresión musical.

CLASE 5

INICIO: el ejercicio respiratorio fue acompañado con el órgano a través de sonidos con diferentes duraciones. La vocalización giró en torno a la composición de textos sobre situaciones reales vividas en el comedor escolar. Se propició una breve charla con relación a la importancia de las habilidades emocionales a la hora de resolver conflictos interpersonales.

DESARROLLO: se trabajó con la estructura completa de la canción. Luego, se propuso interpretar una última estrofa como quodlibet: un grupo cantó “Paracetamol, Paracetamol” y el otro “el alivio del dolor...” Esta práctica implicó habilidades como coordinación, atención compartida y autonomía. Se hizo hincapié en el valor de construir colectivamente a partir de partes individuales.

CIERRE: se dialogó sobre el desafío que supuso el quodlibet, la necesidad de escuchar al otro y sostener la propia línea. Se resaltó la importancia del esfuerzo conjunto. Las observaciones y devoluciones fueron grupales en este caso.

CLASE 6

INICIO: se propuso un escaneo corporal, respirando y reconociendo sensaciones corporales. Al finalizar, se propuso que quienes quisieran, compartieran las sensaciones que habían registrado y si habían sido permanentes o transitorias.

En la vocalización, y partiendo de una melodía dada, los estudiantes imaginaron escenas del libro y compusieron frases que luego cantaron.

DESARROLLO: se ensayó el arreglo completo con la incorporación de cascabeles en introducción e interludios y una nueva línea de metalofón. Se repasó el quodlibet. Por sugerencias de dos de los grupos y estando de acuerdo el resto, el quodlibet quedó como una estrofa opcional que, eventualmente, podría ser agregada al final de la canción. Se destacó explícitamente el valor del desarrollo de la escucha activa, la responsabilidad compartida y la cooperación como ejes de trabajo. Ya que esta etapa requirió que cada grupo instrumental aguardara su turno, se remarcó también la importancia de la espera y de la paciencia.

CIERRE: se reflexionó sobre la experiencia grupal y los logros alcanzados. Se conectaron los aprendizajes musicales con las emociones y vínculos que atraviesan a los personajes de *El espejo africano*. Se ofreció retroalimentación grupal vinculada al proceso haciendo especial énfasis en el modo en que cada grupo fue superando las dificultades.

Otros actores

Docentes de grado (área de Lengua) y maestro bibliotecario.

Evaluación

La evaluación fue continua y formativa, centrada en la observación de la participación, la cooperación, el cumplimiento de acuerdos y la capacidad de resolución de conflictos por parte de los estudiantes. Se consideró también la reflexión individual y grupal sobre las experiencias vividas durante las actividades musicales.

Bibliografía

Baquero, R., Diker, G. & Frigerio, G. (Comps.) (2013) *Las formas de lo escolar*. Buenos Aires: La hendija.

Boggino, N. (2022) *Los problemas de aprendizaje no existen: propuestas alternativas desde el pensamiento de la complejidad*. Santa Fe: Homo Sapiens.

Gauna, G. D. (2005) *Del arte ante la violencia: la educación y la salud comprometidas ante la percepción de lo violento: los aportes preventivos de la musicoterapia*. Buenos Aires: Nobuko.

Gauna, G. D. (2022) *Las estéticas del vínculo y su impronta: musicoterapia y función simbólica en educación*. Córdoba: Tinta Libre.

Frigerio, G. & Diker, G. (Comps.) (2005) *Educación: ese acto político*. Buenos Aires: Del estante.

Frigerio, G. & Diker, G. (Comps.) (2007) *Educación: (sobre)impresiones estéticas*. Buenos Aires: Del estante.

Mendivil, J. (2020). *En contra de la música: Herramientas para pensar, comprender y vivir las músicas*. Buenos Aires: Gourmet musical.

Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2024) *Diseño curricular para la educación primaria. Segundo ciclo (4.º, 5.º y 6.º grado)*. URL: https://cdn2.buenosaires.gob.ar/educacion/DC_Nivel_primario_2ciclo_Areas.pdf

Terigi, F. (2002) "Reflexiones sobre el lugar de las artes en el currículum escolar". En Akoschky, J., Brandt, E., Calvo, M., Chapato, M.E., Harf, R., Kalmar, D., Spravkin, M., Terigi, y F., Wiskitski, J., *Artes y escuela. Aspectos curriculares y didácticos de la educación artística* (pp. 5-58). Buenos Aires: Paidós.

Vignale, S. (2014) "Foucault, actitud crítica y subjetivación". En Cuadernos de filosofía N° 61. Buenos Aires: UBA.