

Importancia de la música en la educación escolar

Es muy común que la música esté asociada al entretenimiento, a la recreación, a la diversión, al baile y al ánimo festivo. En cambio, no lo está tanto al desarrollo del Sistema Nervioso, a la adquisición y ejercicio de habilidades cognitivas, sociales y emocionales ni al bienestar o la salud general del organismo. Sin embargo, al revisar la historia, encontramos que la formación musical ha ocupado un lugar privilegiado, aun comparado con el otorgado a otras disciplinas en la educación de los niños y los jóvenes. Ya la Grecia antigua, que sentó las bases de la cultura occidental, supo reconocer estas virtudes de la música y comprendió su importancia desde que la incluía, junto con las letras, las matemáticas y la gimnasia, como uno de los pilares de la educación pública, en tanto disciplina, técnica y arte. En tal sentido, conviene retomar el sentido de esta privilegiada atención original, para recuperar su función y sus beneficios.

La cualidad polifacética de la música está presente de antemano en su mismo nombre, que hace referencia a la educación del espíritu por advocación a las musas; es decir, que resume su carácter interdisciplinario, en tanto que reúne, contribuye y aporta simultáneamente al desarrollo general de todas las disciplinas comprometidas en la educación. Veamos algunas de ellas:



La música y el sistema nervioso.-

El avance impresionante alcanzado por las neurociencias en los últimos años ha corroborado notablemente en sus descubrimientos que la música ejerce una influencia determinante en el desarrollo del cerebro humano, desde sus etapas intrauterinas más tempranas y a lo largo de las edades durante toda la vida. El ritmo estimula y propicia las funciones superiores de la corteza frontal y parietal izquierdas y el cerebelo derecho, áreas encargadas de la coordinación psicomotriz, la orientación espacial y el ordenamiento propioceptivo. El tono (melodía y armonía) actúa sobre la corteza prefrontal, el cerebelo y el lóbulo temporal, que regulan muchas funciones superiores, como la capacidad de razonamiento abstracto, memoria, atención y percepción en general, así como las reacciones emocionales. La letra de las canciones activa diversas zonas del cerebro asociadas a las complejas funciones lingüísticas y verbales, áreas de Wernicke, Broca, corteza motriz, visual y respuestas emocionales. Por si fuera poco, estudios en los Estados Unidos comprueban que quienes tienen formación musical rinden mejor en los exámenes de ingreso a las universidades; quienes estudiaron apreciación musical obtuvieron 61 puntos más que sus pares en pruebas verbales y 42 en matemáticas. En el caso de quienes ejecutan un instrumento musical, la diferencia fue de 53 y 39 puntos respectivamente.¹

La música y las matemáticas.-

Una de las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas y fuente de las resistencias y ansiedades que trae consigo es su carácter abstracto; es decir, que son procesos que muchas veces se presentan ausentes de referentes materiales que le den un sentido de realidad a sus postulados y principios. La música acude a darle a los fenómenos numéricos un nivel de cercanía a la experiencia propia que contribuye a hacerlos próximos y accesibles. Desde el acompañamiento acompasado de unidades rítmicas, a sus subdivisiones y fragmentos y la reiteración de patrones, hasta el sistema de notación en fracciones de los compases, así como la comprensión de las relaciones armónicas entre los sonidos, acordes y

composiciones, la apreciación musical contribuye a aproximar a las matemáticas a la experiencia cotidiana no solo cuantitativa sino también cualitativa, y a vencer los prejuicios que muchas veces entorpecen su aprendizaje.



La música y la memoria.-

Desde muy antiguo se conocen las propiedades de la música en el recuerdo. Las canciones populares surgen como consecuencia de la necesidad de conservar y transmitir los valores de la cultura. Las grandes tradiciones orales, que después serían registradas por la escritura, se conservaron gracias a las propiedades mnémicas de la música, que contribuyen a la retención y recuperación de información. Pensemos si no en la manera como aprendimos el abecedario, con su compleja sucesión arbitraria de numerosos elementos, cuya secuencia invariable se ve facilitada por su asociación con un ritmo y una melodía fáciles de retener, así como muchas otras formas de registrar información, cuyo recuerdo se apoya en las disposiciones que la percepción musical proporciona. Cuántos aprendizajes infantiles se han facilitado con el uso de tonadas sencillas, cantadas al unísono, que les permiten al tiempo que registrar información, evocarla con placer y eficacia, para algarabía propia, de padres y maestros. Además, el registro de sonidos, timbres y tonalidades permite discriminar y distinguir con precisión instrumentos, voces y composiciones con la misma facilidad con que se identifica a personas con solo escuchar un “¡Aló!” en el teléfono y asociarlo casi inmediatamente con un rostro y una identidad personal. Se trata de un proceso complejo y muy importante en el desarrollo de las habilidades cognitivas. El ritmo y la rima han sido desde siempre recursos mnemotécnicos muy eficaces para recordar, por sus atributos sonoros.

La música y las ciencias sociales.-

La música popular es una de las manifestaciones del carácter social más conspicuas e interesantes de las distintas culturas. A través de sus canciones aprendemos a conocer y reconocer las distintas costumbres, tradiciones y temperamentos que enriquecen a la sociedad humana. Cada pueblo, así como posee una culinaria propia y característica, tiene una producción musical también propia, que la distingue e identifica.

Este conocimiento contribuye a la apertura hacia diversidades que pueden resultar ajenas, pero que también pueden ser aprendidas y respetadas por medio de la familiaridad con la música que les es propia, proporcionando admiración y respeto hacia lo foráneo y el levantamiento de las barreras y prejuicios que caracterizan a las sociedades cerradas y refractarias a las influencias externas. Por otro lado, pocos fenómenos como la música tienen el poder de ser una especie de “experiencia común” que permitiría el acercamiento entre las culturas y la posibilidad de compartir vivencias colectivas. Los grandes éxitos musicales tienen entre sus virtudes el producir la convergencia de pueblos disímiles en muchos aspectos (ideológicos, políticos, religiosos, etc.) y que por medio de la música se pueden acercar, aunque sea por breves momentos de experiencia musical compartida.



La música y la empatía.-

Una de las tareas más importantes en la adquisición de las habilidades sociales es el aprendizaje de la empatía. Esta es la capacidad para conocer el estado anímico del otro y la de adoptar un comportamiento correspondiente. Es un rasgo fundamental para el establecimiento de las relaciones interpersonales y los lazos de adaptación y colaboración. La música ayuda mucho al buen desarrollo de este proceso en varios sentidos. En primer lugar, porque presenta un ambiente común en el cual se desenvuelven individuos que de otro modo estarían aislados entre sí. Esto es fácil de observar, por ejemplo, en el transporte público, donde la incomodidad producida por el espacio personal reducido se atenúa con la presencia de un fondo musical adecuado, lo mismo que en las salas de espera o cualquier otro espacio público.

La música puede apaciguar los ánimos de quienes están expuestos a ella al mismo tiempo, como si se afinaran entre ellos. Otra experiencia más precisa es la que encuentran los integrantes de un coro al cantar y sentirse envueltos en un sonido del que se es parte, al mismo tiempo que espectador: la vivencia de ser sujeto y objeto, compenetrado en una entidad colectiva cuyo resultado asombra y conmueve. Los miembros de una orquesta o de una banda tienen también esa vivencia de pertenencia en la creación conjunta, que fortalece mucho la relación horizontal entre sus miembros.



La música y las emociones.-

Tal vez sea la capacidad de influir sobre las emociones, la característica musical más conocida y a la que con mayor frecuencia se acude. Con música se infunde valor y entusiasmo con las bandas militares y los himnos; el miedo, con el tronar de los tambores; la flauta de Pan inducía miedo y espantaba a sus oyentes con su peculiar sonido y dio lugar a la palabra “pánico”; las melodías Románticas incitan al amor, los ritmos rápidos invitan al movimiento y, las tonalidades armónicas mayores y menores suelen describirse respectivamente como alegres y tristes por los efectos que producen en los estados de ánimo. Muchos géneros musicales están asociados a sentimientos que surgen espontáneamente al escucharse.

Las experiencias místicas y religiosas son inducidas por la música y el sonido de algunos instrumentos, y hasta se le otorgan atributos curativos y medicinales, tanto para males corporales como psicológicos, como es el caso de las técnicas de musicoterapia, en las que se acude a la música como un medio para alcanzar o recuperar el equilibrio y la armonía.

La música y la familia.-

Después de todo lo expuesto, cabe remarcar que el desarrollo del gusto por la música y de las virtudes asociadas, encuentran en el ámbito familiar una oportunidad insuperable para conseguir sus beneficios. Su práctica, además de su presencia cotidiana, contribuye a fortalecer los vínculos emocionales entre sus miembros, pues los expone a una experiencia con un intenso valor afectivo, contribuye a la fluidez de la comunicación y la consolida en un producto tangible y apreciable. A todos les resulta evidente que las diferencias generacionales son un factor importante en la calidad de las relaciones en la familia. La música que escucharon los padres cuando eran niños y, más aun, adolescentes, es muy diferente a la que escuchan sus hijos. Incluso es típico escuchar críticas hacia los gustos musicales en ambas direcciones hasta llegar a generar conflictos.

El acercamiento y el interés por la música propia de cada generación contribuyen a una mejor comprensión de las diferencias y brechas, y enriquecen tanto a unos como a otros. Aprender a conocer y apreciar los gustos de los padres y de los hijos permite compartir experiencias comunes y contrastarlas a la luz de los cambios culturales. Si a esto se le suma la posibilidad de ejecutarla en conjunto, estos atributos se potenciarán al extremo de formar una ligazón muy sólida, gratificante, que consolida la vida familiar en todos sus aspectos. Esta realidad se ve adoptada cada vez más en el mundo; por ejemplo con la realización del Día de la Música en Familia, en el Festival Pedralbes, en Barcelona, para celebrar el Día de la Música y la llegada del verano, con actividades, talleres y conciertos. En cualquier caso, quien haya tenido la experiencia de hacer música en familia conoce de lo inolvidable que resulta esta experiencia, pues permanecerá indeleble en la memoria y lo acompañará siempre como algo muy valioso, digno de ser conservado y transmitido.

A modo de conclusión, la riqueza contenida en la experiencia musical es enorme. Desarrollar su potencial y aprovecharlo en la tarea de formar a la persona en la actualización de sus recursos se presenta como una tarea plena de posibilidades y de perspectivas. Sin duda es un don de la naturaleza humana que cautiva, instruye y capacita para una calidad de vida superior, y que se hace necesaria en la incorporación de medios y recursos en la educación escolar.



Monterrico, Noviembre de 2015
Departamento Psicopedagógico
Colegio Trener

Bibliografía complementaria.-

COPLAND, Aaron... Cómo escuchar la música; Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2014.

SACKS, Oliver... Musicophilia. Tales of Music and the Brain; Alfred Knopf Inc.; Canada, 2007.

STORR, Anthony... La música y la mente: El fenómeno auditivo y el porqué de las pasiones; Ed Paidós, 2008.

This Is Your Brain On Music [Infographic] How music enters the brain, and what it does when it gets there.

By Colin Lecher Posted February 6, 2013

<http://www.popsci.com/science/article/2013-02/your-brain-music-infographic>

<http://www.festivalpedralbes.com/es/dia-de-la-musica-familia-2/>

