FORO INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

“La Educación Superior en Durango, una visión de futuro”

LA EDUCACIÓN MUSICAL COMO CATALIZADORA DEL DESARROLLO HUMANO Y EL DESEMPEÑO ESCOLAR

Dra. Alma Citlaly Díaz Amaro

Instituto de Bella Artes UJED

Resumen

Palabras clave: Educación Musical, Desarrollo Humano, Desempeño Escolar.

Los problemas que hoy en día tenemos como civilización es por una falta de conciencia, porque la educación está centrada en instruir a sus niños y jóvenes en lo cognoscitivo pero se le ha olvidado fórmalo para la vida y en ella no solo nos enfrentamos a desafíos en los cuales tenemos que hacer usos de nuestros conocimientos intelectuales, sino que la mayoría son de carácter emocional. Es por ello que es de suma importancia que formemos ciudadanos no solo para desempeñar alguna labor u oficio, sino ciudadanos del mundo que sepan afrontar cualquier desafío que la vida les depare de una manera consiente, analítica, con las herramientas necesarias para desempeñar su trabajo, siendo personas útiles a una colectividad, con esas ganas de servir al prójimo y de saber vivir en armonía consigo mismo y con los demás para que logre alcanzar lo que todo ser humano quiere ser feliz.

Las instituciones educativas necesitan ofrecer una educación integral que abarque los saberes de la ciencia y la tecnología, del arte y del deporte dándole a la cada una de estas áreas la misma importancia.

Es por ello que esta investigación es una afirmación de los beneficios que se obtiene en los niños y los adolescentes al formarlos en el arte de la música de manera constante, y dedicándole el tiempo necesario para que desarrollen lo mejor dentro de esta disciplina, que no solo los enseña a aprender a tocar un instrumento musical sino que también los forma como seres del mundo, desarrollando y potencializando el desarrollo humano y el desempeño escolar.

1. **INTRODUCCIÓN**

En la actualidad la educación enfrenta retos que aun con las Reformas Educativas no ha logrado llegar a las metas de calidad que el gobierno quiere lograr en El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en el cual habla sobre cinco metas, una de ellas que impacta en la educación y que habla acerca de la **educación de calidad**. En la cual afirma que “La educación podrá ser considerada de calidad en tanto nuestros niños y jóvenes desarrollen todos sus potenciales, y logren los aprendizajes que les permitan desarrollarse como personas y como miembros activos de la sociedad (SEP, Programa Sectorial de Educacion 2013-2018, 2013).

Como lo afirma (Puga, 2013) es necesario desarrollar todas las potencialidades del individuo y esto solo se puede lograr viendo al sujeto en su totalidad, no solo desarrollándolo de forma cognoscitiva sino de manera integral es por ello que la formación integral del individuo ha sido concebida también como un “proceso continuo de desarrollo de todas las potencialidades del ser humano que lo orienta hacia la búsqueda de su plenitud, el aprender a ser, aprender a hacer, aprender a aprender, aprender a emprender y aprender a convivir (...) La formación del ser humano comprende el desarrollo del espíritu, a través de la cultura; del intelecto, mediante la vida académica; de los sentimientos y emociones, por la convivencia y la vida artística; de la integridad física, a través del deporte y la orientación para la salud; y de la vida social, mediante actividades cívicas” (Delors, 1994).

Esta investigación surgió de la necesidad que existe actualmente en formar niños y jóvenes en otras áreas que ayudan a un desarrollo más armonioso de manera integral; Es por ello que esta investigación gira entorno a los beneficios que la educación musical provee tanto al desarrollo humano y al desempeño escolar.

Para ello se realizó un instrumento que permitió medir y comparar el grado en que la educación musical cataliza el desarrollo humano y el desempeño escolar, para ello se hizo una investigación con dos grupos de alumnos uno con la característica que fueran estudiantes de nivel secundaria de los tres niveles educativos, primero, segundo y tercero, y el otro grupo que tuviera una educación musical, también de los tres niveles de secundaria.

Con base a lo anterior esta investigación pretende demostrar que la educación musical formal (me refiero a una educación completa en cuanto al estudio de un instrumento musical y no a la que actualmente se llevan en las secundarias del país en donde la música forma parte de la materia de educación artística que a la vez está se divide en teatro, danza y pintura, dividiendo el tiempo en todas estas artes, en donde en el mejor de los casos les enseñan a tocar algunas melodías en la flauta dulce como las mañanitas sin enseñar lo que es una verdadera formación musical y sin favorecerse de todos los beneficios que trae consigo el entrar dentro de una disciplina como lo implica estudiar música.

Esta investigación se realizó con alumnos de nivel secundaria, se elaboraron procedimientos estadísticos para comparar a dos grupos de jóvenes los que tuvieran una educación formal en música y los que no. Es por ello que se presentaron los resultados y las conclusiones de este estudio, así como una propuesta de intervención, ya que con ello pretendo que las autoridades encargadas de impartir educación, tomen en cuenta todos los beneficios que traería consigo cambiar el currículo escolar de tal manera que se integre de una manera bien equilibrada y estructurada, con planes y programas adecuados para que los jóvenes puedan tener una verdadera educación música e integral.

Esta investigación tuvo lugar en varias instituciones de nivel secundaria en la ciudad de Durango, Mex en el año de 2015. Así como en instituciones que imparten clases de educación musical, en donde se utilizó un instrumento de medición de 133 ítems y se les aplicó a alumnos de los tres niveles de secundaria de los cuales el 52% de la población tiene una formación musical formal y el 48% no la tiene. El 29% de los alumnos encuestados están en primer grado de secundaria, el 31% se encuentran cursando el segundo grado de secundaria y el 40% cursa el tercer grado de la secundaria. Los alumnos que participaron en esta investigación tiene edades de entre 12 a 15 años teniendo un porcentaje de 2% los que cuentan con 12 años de edad, y sucesivamente le siguen los que cuentan con 13 años de edad con un 35%, los que cuentan con 14 años de edad abarcan un 38% y finalmente los encuestados con 15 años de edad que son un 45%. El 53% del sexo masculino y el 47% del sexo femenino.

Tabla 1. Edad de los respondientes

Edad	Casos	Casos acumulados	Porcentaje	Porcentaje acumulado
11 años	2	2	0.67	0.67
12 años	35	37	11.86	12.54
13 años	83	120	28.13	40.67
14 años	97	217	32.88	73.55
15 años	78	295	26.44	100.00
Sin responder	0	295	0.00	100.00

Fuente: Díaz Amaro, A.C. 2015

Encuesta los adolescentes y la educación musical n=295

Tabla 2. Cantidad de hombres y mujeres

Sexo	Casos	Casos acumulados	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Hombres	155	155	52.54	52.54
Mujeres	140	295	47.45	100.00
Sin responder	0	295	0.00	100.00

Fuente: Díaz Amaro, A.C. 2015

Encuesta los adolescentes y la educación musical n=295

1. **Antecedentes**

En la actualidad poco se ha profundizado en los beneficios que podría generar a los niños y jóvenes el aprender a tocar un instrumento musical dentro de las instituciones educativas, estudios recientes demuestran que una de las razones por la cual el enlace entre la música y la memoria es tan poderoso es que la práctica de un instrumento musical activa grandes áreas del cerebro. Por otra parte, un reciente estudio de imágenes cerebrales encontró que la música activa el aparato auditivo, el motor y las regiones límbicas (emocionales). El estudio encontró que, si sus participantes estaban escuchando a los Beatles o Vivaldi, en gran medida las mismas áreas del cerebro se activa. Las áreas motoras procesan el ritmo, las áreas auditivas procesan el sonido, mientras que las regiones límbicas están asociadas con las emociones (Alluri, 2013).

En 1995 el neurólogo Gottfried Schlaug (Schlaug, Jaencke, Huang y Steiger, 1995) descubrió que los músicos profesionales, que habían empezado a tocar antes de los 7 años de edad, presentaban un cuerpo calloso más grueso de lo normal. Sin embargo, no era claro si este tamaño inusual del cuerpo calloso podría estar en el origen de la capacidad musical y no a la inversa; es decir, que los músicos podrían haber tenido desde el principio un cuerpo calloso más desarrollado. Sin embargo, en las investigaciones actuales de (Schlaug G, 2015) y su grupo de trabajo (Schlaug, Forgeard, Zhu, Norton, y Winner), se concluye que el cuerpo calloso de seis niños que siguieron practicando con sus instrumentos durante esos años, al menos dos horas y media a la semana, creció, entre los seis y nueve años, un 25% en relación con el tamaño global del cerebro. Estos resultados fueron obtenidos analizando los cerebros de 31 niños, cuando tenían seis años y, posteriormente, cuando tenían nueve años, por medio de imágenes de resonancia magnética. (Concepción, 2009).

Otro de los experimentos desarrollado por psicólogos canadienses ha comprobado que la enseñanza musical acelera el desarrollo del córtex cerebral de los niños de maternal y primaria, así como también dicha educación tiene un efecto positivo sobre la memoria y la atención de los más pequeños. La mejora de la capacidad de memorización alcanzada gracias a la música facilita el aprendizaje de la lectura, de la escritura y de las matemáticas, así como el desarrollo de la capacidad de ubicarse en un entorno e incluso el coeficiente intelectual. (Eduardo Martínez, 2012).

Es por ello que por medio de la educación musical el individuo genera emociones, siente, identifica y expresa sus ideas a través de su propia manifestación creadora es decir crea, genera, produce, además le brinda herramientas al individuo que le permitirá desenvolverse y desarrollarse en cualquier ámbito ya sea laboral o social. (Digital, 2012). Por otra parte “Está demostrado que la práctica musical, así como la escucha analítica y atenta de la música, nos hace personas más inteligentes, al desarrollar todas nuestras capacidades intelectuales de manera orgánica, casi ‘orquestada’: nuestra inteligencia especulativa, nuestras facetas de carácter más emocional, nuestra riqueza espiritual interior y nuestras capacidades para la relación interpersonal” (Pirfano, 2013).

1. **Planteamiento del problema**

Interrogante

¿Es la educación musical catalizadora del desarrollo humano y el desempeño escolar en adolescentes de secundaria?

Justificación

Partiendo de la importancia que tiene la educación musical en el desarrollo del ser humano de una manera integral y armónica ya que se ha comprobado que a través de ella se estimula la atención, la concentración, el lenguaje, la capacidad de retención, la coordinación, la creatividad, favoreciendo la integración sociocultural y la capacidad de poder expresar sentimientos y emociones. Es de suma importancia el poder brindar a nuestros niños y jóvenes una formación que contribuya a un mejor desarrollo humano y académico, es por ello que la utilización del índice de desarrollo humano como indicador del nivel de desarrollo de una población se basa en la idea, generalmente aceptada hoy en los medios políticos y académicos de que si bien el crecimiento económico es una condición necesaria para explicar el grado de avance de un país, no constituye una condición suficiente. En otras palabras, se acepta la idea de que crecimiento y desarrollo son conceptos relacionados, pero distintos (PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2003). Es por ello que para que un país tenga un buen desarrollo humano es necesario que cubran una serie de necesidades no solo de tipo económicas. La presente investigación contribuye a fundamentar que uno de los elementos que influye a tener un mejor desarrollo humano y un mejor desempeño escolar es la educación musical, por ello que se tomó como base los estudios anteriores y mediante un estudio científico, que la educación musical es fundamental para desarrollar aspectos musicales, sociales, cognitivos, afectivos, culturales, Intrapersonales. Esta investigación pretende aportar evidencia científica que la educación musical genera en el adolecente un desarrollo más completo e integral.

En esta investigación sobre educación musical se tomará en cuenta dos grupos uno que está en contacto con la música de manera formativa y otro que no tenga dicha formación musical, de esta forma se podrá comparar dichos grupos para ver si existen similitudes y diferencias significativas entre ambos. Esto permitirá reforzar la hipótesis de que la educación musical es potencializadora del desarrollo humano y rendimiento escolar. Partiendo de ahí se podrá hacer recomendaciones referentes a que, es necesario que la reforma educativa integre dentro de su programa la materia de educación musical de una manera equitativa y con programas que contribuyan al acrecentamiento y desarrollo del ser humano.

A partir de investigaciones que se han hecho referente a como la educación musical cambia el cerebro de los estudiantes, permitiéndoles que existen más conexiones entre ambos hemisferios y como es bien conocido, que el cerebro es el que controla todo nuestro organismo es importan que este se desarrolle a su máxima capacidad para que tengamos mayores oportunidades de éxito en nuestra vida cotidiana.

MARCO TEORICO

La educación musical es una actividad pedagógica, que involucra diversos aspectos del desarrollo del niño y joven. Específicamente en el nivel inicial de educación musical comprende un conjunto de actividades que le permiten al niño y joven manejar su voz, afinar su oído, desarrollar su sentido rítmico natural y expresarse corporalmente mediante ella. Todas estas actividades estas integradas de manera equitativa en un programa variado, significativo, interesante y diversificado de acuerdo a la edad y demás características del grupo de niños y jóvenes. (Godoy, 2010).

Como lo afirma Godoy la educación musical puede ser concebida o como un medio o como un fin en sí misma. Como medio, la educación musical nos permite motivar, desarrollar o reforzar nociones propias de otros aprendizajes. Concretamente podemos desarrollar nociones lógico matemáticas, o juegos musicales. Como fin en sí misma, constituye una excelente vía de expresión, comunicación y creación que ejercita nuestra sensibilidad humana, la inteligencia creadora y la imaginación.

Según el programa de las naciones unidas para el desarrollo humano (UNDP) consta de dos enfoques, uno de ellos se centra en el desarrollo humano y el otro en las oportunidades; en cuanto al desarrollo humano en los individuos se concentra en mejorar la vida de las personas, en lugar de creer que el crecimiento económico llevará de forma automática a mejores oportunidades para todos. El crecimiento económico es un importante medio para el desarrollo, pero no un fin en sí mismo.

Las oportunidades: el desarrollo humano consiste en dar a las personas más libertad y más oportunidades para vivir una vida que valoren. En la práctica, esto significa desarrollar las capacidades de las personas, y darles la oportunidad de poder usarlas. Por ejemplo, educar a una niña le proporcionará habilidades, pero de poco le servirán si no tiene acceso al empleo en el futuro, o si dichas habilidades no son las requeridas en el mercado laboral local. Tres aspectos esenciales del desarrollo humano son vivir una vida sana y creativa, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos que proporcionan un nivel de vida digno. Hay muchos más aspectos importantes, sobre todo los que crean las condiciones necesarias para desarrollo humano, como son la sostenibilidad medioambiental y la igualdad entre hombres y mujeres.

Las posibilidades de elección: el desarrollo humano consiste, fundamentalmente, en tener más posibilidades de elección. Se trata de ofrecer oportunidades a las personas sin insistir en que las aprovechen. Nadie puede garantizar la felicidad humana y las elecciones que hacen las personas son sus propias decisiones. El proceso de desarrollo (desarrollo humano) debería proporcionar al menos un ambiente en el que las personas, individual y colectivamente, desarrollen plenamente sus potencialidades y tengan una oportunidad razonable de vivir unas vidas productivas y creativas que les satisfagan. (UNDP, 2015)

El desarrollo humano, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, integra aspectos del desarrollo relativos al desarrollo social, el desarrollo económico (incluyendo el desarrollo local y rural) así como el desarrollo sostenible.

También puede decirse que el desarrollo humano implica satisfacer las necesidades identificadas por (Maslow, 1943) en la denominada Pirámide de Maslow.

Por otro lado el desempeño escolar no solo considera al rendimientos académico sino también considera una serie de factores que se toman en consideración para lograr un desarrollo académico considerando factores como la asistencia a clases de los alumnos, si toman notas durante la clase, si saben trabajar en equipo, si cumplen con sus tareas, si participan en clases, si participan en actividades extraescolares, si son ordenados y limpios al momento de realizar sus trabajos escolares, si son constantes y perseverantes, si los han suspendido de la escuela, si estudian sus materias, si son puntuales al momento de asistir a clases, si preguntan a sus profesores cuando no comprenden algo, etc.. Todos estos factores junto con el rendimiento escolar forman parte del desempeño escolar.

El rendimiento escolar solo hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquél que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada.

En otras palabras, el desempeño escolar no solo es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos y a las actividades que se llevan dentro del salón de clases y dentro de la institución educativa. En este sentido, desempeño escolar está vinculado a una seria de actitudes, hábitos, valores, desempeños, dentro del recinto escolar.

Por otro lado (Hernandez, 2000) postula que el rendimiento escolar es un “nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad y nivel Académico”.

III. METODOLOGIA

Esta investigación se caracteriza por tener un enfoque cuantitativo y de campo de acuerdo como lo clasifica (Sampieri, 2010) ya que se investiga el fenómeno en el lugar donde se produce sin intervenir en él, es transversal ya que solo se realizó en una sola observación, descriptivo por que busca especificar las características de los encuestados y su correlación, ya que tiene como finalidad conocer la relación que existe entre las variables simples de esta investigación, es de corte explicativa ya que no requiere de un marco de referencia, necesita de la relación coherencial explícita entre los elementos atributivos y sus relaciones con capacidad predictiva.

IV. RESULTADOS

En la actualidad se está viviendo en un periodo intensamente estimulante, todos los medios como computadoras, celulares, tabletas, y cantidad de información que circula en la red, ha traído grandes beneficios, pero también ha traído demasiada distracción. Es necesario que las generaciones tengan experiencias en la que sus sentidos estén funcionando a su máxima capacidad, y esto lo logra la educación musical. En el sentido de que el alumno al estar en contacto con la música esta lo acoge y hace que se desarrollen en las capacidades que de otra manera nunca serian promovidas.

El tocar un instrumento musical influye la forma en que vamos adquiriendo disciplina y esta es necesaria para tener un buen desempeño en la escuela, ya que los hábitos aprendidos en la educación musical son transferidos a todas las áreas de nuestra vida y en este caso el rendimiento y el desempeño escolar se ve ampliamente favorecido.

Es por ello que la educación musical mejora la inteligencia Interpersonal de como el individuo se percibe así mismo y como está auto concepción de si le permite relacionarse con sus semejantes y con su entorno.

Varios datos cuantitativos y cualitativos demuestran que la educación musical puede contribuir considerablemente a mejorar las capacidades de los niños y jóvenes y más concretamente, a su desarrollo estético, socioemocional y sociocultural, así como a acrecentar sus aptitudes cognoscitivas y su aprovechamiento escolar. La educación musical brinda los medios necesarios para familiarizarse con las artes, gratas experiencias que fomentan una actitud positiva hacia uno mismo y hacia los demás, descubrimientos que despiertan afinidades con otras culturas, un aprendizaje experimental gracias al ensayo y el error y, asimismo, resultados más satisfactorios en otras disciplinas y en la vida de los individuos.

V. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

Es necesario un cambio de paradigma al replantear el curriculum escolar e integrar de manera constante y con la carga horaria similar a las materias como español matemáticas la materia de educación musical, para ello es necesario que se integre una plantilla de maestros especializados en educación musical de los diferentes instrumentos así como la adquisición de instrumentos musicales.

Bibliografía

ÁNGEL, C. Y Col (1987): *La psicología de la escuela infantil.*Madrid, Ed. Anaya.

DAVIDSON, L., SCRIPP, L. (1991). “Educación y desarrollo musicales desde un punto de vista cognitivo”.

DEUTSCH, Diana (2012, p. 13) ; GABRIELSSON, Alf; SLOBODA, John: Psychology of music, §I: History, en S. Sadie (ed.), The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Oxford Music <http://deutsch.ucsd.edu/pdf/Ch-PsychMus.pdf>

DEUTSCH, Diana (2012) EDUCREA http://www.dw.de/improvisaci%C3%B3n-y-cerebro/a-15376777

Despins, J.P. “La música y el cerebro”. Ed. Gedisa. Barcelona.1994.

*Diseño Curricular Base. Educación Primaria.*Área de Educación Artística. Ministerio de Educación y Ciencia.

Edgar Willems. Las bases psicológicas de la educación musical. Editorial Paidós.

FUBINI, E.: *La estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX.*Madrid, Ed. Alianza, 1988.

FUBINI, E.: *Les philosophes et la musique.*París, 1983.

Gardner, H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. Nueva York: Basic Books. Versión castellana: Estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples. (segunda edición) México Fondo de Cultura Económica, 1994.

Gardner, H. La inteligencia Reformulada. Las inteligencias múltiples del siglo XXI. Ed. Paidós, España. 2001. Pág. 45.

GASTON, E. THAYER y Col.: *Tratado de Musicoterapia.*Buenos Aires, Ed. Paidós, 1968.

Gedisa (1994) “La música y el cerebro”. Barcelona.

GERARD, C. (1991). El aprendizaje del ritmo musical. Les sciences de l’Education. Traducción de Inés Marichalar. En línea en la biblioteca virtual dialnet.unirioja.es

HALFFTER, C., LÓPEZ DE OSABA, P. y MARCO, T.: *Música y cultura.*Zaragoza, Ed. Edelvives, 1981.

Hernández Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos y Baptista Lucio, Pilar. 1991. Metodología de la investigación. McGraw Hill. DF, México.

Karmiloff Smith. Desarrollo y Aprendizaje,

La música en la infancia, Cristina Gallego García.

LACOURT, A. Y Col.: *La pratique de la musicotherapie.*París, 1977.

Luisa Penovi. Boletin de SADEM La Educación Musical en los Problemas del Lenguaje

MANEVAU (1977). La música en la educación. París: Edisud.

MENA, A. y AGUIRRE, O.: *Educación Musical, Manual para el profesorado.*Ed. Aljibe.

Springer, S.P y Deutch, D. “Cerebro izquierdo, cerebro derecho”. Ed. Gedisa. Barcelona 1984.

Springer, S.P y Deutch, D. “Cerebro izquierdo, cerebro derecho”. Ed. Gedisa. Barcelona 1984.

Swanwick. K. “Música, pensamiento y acción”. Ed. Morata S.A. Madrid, 1991. Pag. 90.

Schlaug G, Jancke L, Huang Y, Staiger JF, Steinmetz H. (2015, p. 4) Aumento de tamaño del cuerpo calloso en los músicos . Neuropsychologia 1995; 33: 1047-1055. [PDF].

<http://www.musicianbrain.com/papers/Schlaug_CCallosum_1995b.pdf>

WELCH, G. “El desarrollo musical en la temprana infancia”

WILLEMS, E. (1989). El valor humano de la educación musical. México: Paidós.

WILLEMS, E.: *El valor humano de la educación musical.*Barcelona, Ed. Paidós Estudio, 1981.