

EL TRABAJO DE LAS EMOCIONES EN EL AULA DE MÚSICA EN CONSERVATORIOS

Campayo, E. A. & Cabedo, A.

ABSTRACT

El aula de música es un excelente espacio para el trabajo de las emociones. Por esta razón y por la importancia del desarrollo de las competencias emocionales en el ámbito personal y académico del alumnado, proponemos el diseño de un programa de educación emocional para ser implementado paralelamente a los contenidos de 3º curso de las enseñanzas elementales de piano en conservatorios. Finalmente comentamos el impacto de la implementación en el alumnado.

PALABRAS CLAVE

Educación emocional, competencias emocionales, educación musical, rendimiento académico.

El concepto de educación va más allá de la mera adquisición de una serie de destrezas y conocimientos relacionados con una disciplina concreta. Una educación de calidad debería dar respuesta tanto a las necesidades cognitivas como al desarrollo de la gestión de retos personales para así contribuir de forma efectiva a un equilibrado desarrollo del alumnado. Integrar la educación emocional (EE) dentro de los contenidos del currículo oficial ayudaría a este fin.

El interés de la EE ha aumentado intensamente durante el siglo XXI. Este interés encuentra su explicación en los beneficios que este tipo de educación ofrece, que se incluyen en el ámbito de la salud física y psicológica y el rendimiento académico. Afortunadamente, cada vez son más los centros educativos de educación básica obligatoria que apuestan por implementar programas de EE en sus aulas. Sin embargo, no ocurre lo mismo en los conservatorios de música donde, en general, los principios pedagógicos no tienden a incluir este tipo de cuestiones. Paradójicamente, dada la interconexión entre música y emoción, la clase de música es un escenario idóneo para el trabajo y adquisición de las competencias emocionales (Edgar, 2013). En las clases de interpretación en conservatorios, el

docente tiene la oportunidad de trabajar con el alumnado tanto de forma individual - clases individuales de instrumento- como en grupo - asignaturas de interpretación en grupo como conjunto, música de cámara u orquesta. De esta forma las competencias intrapersonales pueden ser desarrolladas en la clase individual y las interpersonales en las clases grupales.

Sin embargo, para aprovechar el potencial que este tipo de enseñanzas brindan, el profesor ha de organizar su función docente hacia este fin. Para ello los contenidos relativos a la EE deberán ser debidamente planificados y aplicados de forma sistemática y paralela a los contenidos propios de cada asignatura (Bisquerra, 2009; Bisquerra et al., 2012). El requisito fundamental para que tanto el diseño como la implementación del programa de EE sea efectivo, reside en que el docente esté convenientemente formado en este ámbito. La formación del profesorado en materia emocional no se limita a la adquisición de una serie de conocimientos teóricos, sino que requiere de una competencia emocional en la práctica. Esto demanda una implicación del docente tanto a nivel profesional como personal.

En este texto proponemos el diseño e implementación de un programa de EE integrado por actividades transversales y específicas fundamentadas en los contenidos propios tanto de las asignaturas individuales como grupales de interpretación.

La propuesta va dirigida al alumnado de 3º curso de enseñanzas elementales de piano en conservatorios y tiene como objetivo el desarrollo de las competencias emocionales unido a la mejora de la interpretación musical.

DISEÑO DEL PROGRAMA *DECEAM*

El diseño del programa de educación emocional destinado al Desarrollo de las Competencias Emocionales en el Aula de Música (*DECEAM*) se llevó a cabo siguiendo una serie de fases tal y como se especifica a continuación.

Planificación

Los elementos básicos de los que se partió para diseñar el *DECEAM* fueron los contenidos propios de la asignatura, así como los contenidos relativos a la

educación emocional cuya adquisición favoreciera la interpretación musical, todo ello en función de las necesidades del alumnado.

Figura 1. Elementos base sobre los que diseñar un programa de EE

Una vez fijados los contenidos pertenecientes a las dos áreas (educación musical y emocional), se procederá a la organización y secuenciación de los mismos a lo largo de un curso escolar.

El proceso de planificación se llevará a cabo a través del diseño de actividades transversales y específicas destinadas a ser implementadas tanto en la clase individual de instrumento como en la de interpretación en grupo. En nuestra propuesta se han tenido en cuenta solo las clases de práctica instrumental, aunque sería muy interesante hacerlo extensivo al resto de asignaturas con tal de proporcionar al alumnado una educación integral en todas las materias que conforman la educación musical. Las características de las distintas actividades dependiendo de las asignaturas quedan reflejadas en la Figura 2.

Figura 2. Características de las actividades según su naturaleza individual o grupal

ACTIVIDADES CLASES INDIVIDUALES	ACTIVIDADES CLASES GRUPALES
<ul style="list-style-type: none"> • Basadas en las características de cada alumnado • Enfocadas al desarrollo de las competencias intrapersonales • Fundamentadas en los contenidos de la clase de instrumento 	<ul style="list-style-type: none"> • Basadas en las necesidades de cada grupo • Enfocadas al desarrollo de las competencias interpersonales • Fundamentadas en los contenidos de las clases grupales

Propuesta de actividades

A continuación proponemos algunas de las actividades que constituyen el programa. El Cuadro 1 muestra las actividades transversales, es decir, aquellas que se desarrollan de forma paralela al trabajo de las obras del repertorio.

Cuadro 1. Actividades transversales de aplicación en las clases de interpretación individual y en grupo

CLASES INDIVIDUALES		
Contenidos musicales	Contenidos competencias emocionales	Actividades transversales
Expresión: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dinámica ➤ Agógica ➤ Articulaciones ➤ Fraseo 	Comunicación expresiva Concienciación emocional	1. Explicar verbalmente lo que significa cada una de las indicaciones referentes a cuestiones de expresión. 2. Tomar consciencia de lo que se quiere comunicar en la obra y qué recursos expresivos utilizará para que dicha comunicación se produzca.
Autonomía en el estudio	Toma de decisiones	1. Acompañar al alumnado para que sea autónomamente capaz de identificar posibles errores en la interpretación, en lugar de indicarle explícitamente y que

cada época	Respeto	respeto por las propuestas de los distintos compañeros.
	Empatía	2. Se fomentará que los alumnos se ayuden entre ellos en cuestiones interpretativas y técnicas, siempre bajo la supervisión del profesorado.

En el Cuadro 2 se encuentran reflejadas las actividades específicas. Todas ellas tienen nombres específicos y están pensadas para ser desarrolladas en las clases grupales, aunque la actividad de “el globo” y la de “el bote” también pueden ser implementadas en las clases individuales.

Cuadro 2. Actividades específicas

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS		
Contenidos musicales	Contenidos competencias emocionales	Actividades
Desarrollo de la concentración	Concienciación emocional	1. “El globo”. Se aplicará en alumnos que tengan dificultad en mantener la atención. Han de imaginarse que la mente es como un globo que lo tienen sujeto con la mano a través de un hilo. Si el “globo” se vuela, han de tirar del hilo para tenerlo más cerca y ser dueños de él.
Autonomía en el estudio	Regulación emocional	2. “¿Sabemos estudiar?”. Los alumnos compartirán su forma
Autocontrol en el escenario		

		<p>de estudiar para a continuación valorar y razonar si creen que es la forma más adecuada. El profesor hará de mediador.</p> <p>3. “Me relajo”. Mediante visualizaciones y respiraciones conscientes, se pretende regular el estado emocional del alumnado (Lantieri & Goleman, 2009).</p>
Actitud positiva hacia el instrumento y el propio proceso de aprendizaje	<p>Autoestima</p> <p>Regulación emocional</p>	<p>1. “El bote”. El alumno depositará un céntimo en un bote que el profesor llevará a clase cada vez que emita un juicio negativo sobre su propio proceso de aprendizaje. El profesor le ayudará a concienciar este aspecto y a expresarse de una forma más constructiva.</p> <p>2. “Los talentos que traigo a clase” (Balseira & Gallego, 2010). Los alumnos rellenarán una ficha que posteriormente compartirán con sus compañeros de forma oral enunciando sus talentos en el ámbito musical.</p>

Secuenciación de las actividades

La mayoría de las actividades transversales están diseñadas para ser implementadas a lo largo de todo el curso escolar a través del trabajo de las distintas obras. Serán aplicadas función de las necesidades de cada alumno, por lo que la frecuencia de aplicación podrá variar de un alumno a otro. Las actividades que se implementarán en un momento concreto serán:

- a) Confección de un horario de estudio. Se implementará en la primera clase del curso.

- b) Práctica de la improvisación. Se alternarán cada 15 días las actividades relativas a la improvisación guiada y la improvisación libre.
- c) Grabar al grupo para que se escuchen desde otra perspectiva. Esta actividad se realizará cuando la obra esté debidamente trabajada.

Respecto a las actividades específicas, serán la de “el globo” y “el bote” las que se aplicarán siempre que la situación lo requiera en cada una de las sesiones a lo largo de toda la implementación. El resto de actividades también serán aplicadas durante todo el curso escolar, como mínimo, una vez por trimestre.

IMPLEMENTACIÓN DEL DECEAM

La implementación se llevó a cabo durante un año escolar completo. Los participantes fueron 3 alumnos que cursaban 3º curso de enseñanzas elementales de Piano en un conservatorio.

Para asegurar la efectividad de las actividades, éstas fueron evaluadas. Para que dicha evaluación se realizara de una forma sistemática y fiable, se utilizaron las siguientes herramientas:

- grabaciones de las clases una vez al mes
- diario del profesor

La evaluación se efectuó al final de cada uno de los trimestres. Tras detectar las actividades que no eran funcionales, se realizó la modificación de las mismas. Las mejoras fueron implementadas y evaluadas en el siguiente trimestre.

RESULTADOS

Los progresos realizados en el desarrollo de las competencias emocionales fueron cualitativamente analizados por medio de las grabaciones realizadas mensualmente, las anotaciones del diario del profesor y, sobre todo, por las entrevistas realizadas a los padres, profesor de lenguaje musical y a los mismos alumnos participantes antes y después de la implementación. Además, con el fin de triangular los resultados obtenidos, se administró el protocolo de evaluación CE-360º (Bisquerra, Martínez, Obiols, & Pérez, 2006) antes y después de la implementación.

El seguimiento del rendimiento académico se realizó mediante la comparación de las calificaciones obtenidas en las diferentes asignaturas –piano, conjunto, coro y lenguaje musical- en cada uno de los trimestres.

Cada caso evolucionó de forma distinta en función de su punto de partida y de sus circunstancias personales. Sin embargo, en general se apreció una tendencia positiva en el desarrollo de sus competencias emocionales. Durante la implementación se observó:

1. Desarrollo de la consciencia emocional
2. Mejora de la expresión y comunicación musical
3. Mejora de la escucha activa
4. Mejora de la concentración y autocontrol emocional
5. Progreso de la autonomía en el estudio
6. Desarrollo de la cooperación y trabajo en equipo
7. Mejora de la autoestima en el ámbito de las enseñanzas musicales
8. Mayor rendimiento en la interpretación individual y grupal

El desarrollo de la conciencia emocional fue decisiva para desarrollar el resto de competencias emocionales que, finalmente, derivaron en una mejora del rendimiento en la interpretación.

CONCLUSIONES

Tras la implementación del programa pudimos comprobar que es posible impartir paralelamente los contenidos propios de la educación emocional y de la musical. Además, este tipo de enseñanza integral permite al alumnado desarrollarse tanto a nivel personal como profesional. Dado el impacto que este tipo de enseñanza supone en la vida del alumnado, aconsejamos su práctica. Al mismo tiempo, la investigación sobre los procesos que estudian las interacciones humanas a través de la música es un campo de estudio necesario y actual de la investigación en música y educación musical. La formación del docente en este ámbito es fundamental para que su implementación sea efectiva.

Aunque el artículo está enfocado a las enseñanzas de música en conservatorios, el programa DECEAM es susceptible de ser aplicado en diferentes ámbitos de la educación musical.

Agradecimientos

Este estudio se lleva a cabo en el marco del proyecto de investigación “Educación musical en el currículo obligatorio: análisis y diseño de materiales para una educación en valores”, ref. P1·1A2015-01, de la Universitat Jaume I.

REFERENCIAS

- Balsera, F. J. & Gallego, D. J. (2010): *Inteligencia emocional y enseñanza de la música*. Barcelona. Dinsic Pub.
- Bisquerra, R. (2009): *Psicopedagogía de las emociones*. Madrid. Síntesis.
- Bisquerra, R., Martínez, F., Obiols, M., & Pérez, N. (2006): « Evaluación de 360º: Una Aplicación a la Educación Emocional» . *Revista de Investigación Educativa*, 24(1), pp. 187–203.
- Bisquerra, R., Punset, E., Mora, F., García, E., López-Cassà, E., Pérez-González, J. C., ... Planells, O. (2012): «¿Como educar las emociones? La inteligencia emocional en la infancia y la adolescencia». Observatorio Faros. Retrieved from www.faroshsjd.net
- Edgar, S. N. (2013) Introducing social emotional learning to music education professional development. *Applications of Research in Music Education*, 31(2), 129-132. doi:10.1017/ S026505171600022X
- Lantieri, L., & Goleman, D. (2009): *Inteligencia emocional infantil y juvenil : ejercicios para cultivar la fortaleza interior en niños y jóvenes*. Madrid. Aguilar.