

TALLER SONORO Y MUSICAL INNOVADOR
PARA EDUCADORAS DE PÁRVULOS
Y PROFESORES DE EDUCACIÓN BÁSICA,

El Taller de exploración y organización sonora tiene como marco conceptual y metodológico las experiencias e investigaciones de Olivia Concha Molinari en las Escuelas de la Infancia (Jardines Infantiles) de Reggio Emilia, Italia (1974/1981) resumidas en la siguiente propuesta: *“Colaborar a la transmutación y/o transformación de la persona, a través del proceso enseñanza-aprendizaje que cotidianamente -desde la primera infancia- va en-activando por rutas, trayectorias y ambientes junto a sus congéneres y coetáneos -párvulos, niños, adolescentes- en todo lugar, en el Jardín Infantil, en la Escuela, en el Liceo, en la Universidad, en el hogar, descubriendo y construyendo juntos, el conocimiento sonoro y musical.”*

TRANSFORMAR EL EDUCAR: NI ENSEÑAR NI APRENDER SINO

**DESCUBRIR
Y CONSTRUIR
EN ACTIVAMENTE
EL CONOCIMIENTO**

JUNTOS

**párvulos, niños,
adolescentes, jóvenes**

EN TODO LUGAR

**EN EL
JARDÍN
EN LA ESCUELA
EN EL LICEO
EN LA
UNIVERSIDAD
EN EL TRABAJO
EN EL JUEGO
EN EL HOGAR**

manipulando
soplando
agitando
percutiendo
digitando
pellizcando
tañendo
escuchando

midiendo
tocando
pulsando

calibrando
numerando
calculando
contando
sumando
restando
dividiendo

escribiendo
leyendo
lenguajeando
rimando
narrando
poetizando

clasificando
codificando
decodificando
dosificando

“boceteando”
dibujando
pintando

cantando
tocando
danzando
improvisando
componiendo
creando

Taller: Música como capacidad creativa temprana

PREÁMBULO: EL NIÑO

Lo sabemos: a los bebés, a las guaguas, a los párvulos no se les enseña a ver, a oír, a caminar, a comer, a hablar; desde el nacimiento ellos intervienen y modifican su entorno y simultáneamente sienten y perciben el contexto (son autores, actores e intérpretes pero también espectadores y auditores del escenario donde viven) y van poco a poco desarrollándose e interactuando en los diferentes espacios con los adultos, con sus pares, con las cosas, con los objetos que va encontrando.

Y luego en el área musical, si son amados y bien alimentados, si se les facilitan estímulos, los bebés y párvulos se apoderan de objetos, de cosas que pueden “sonar”, que llaman su atención, los percuten, los agitan, los sacuden; con sus voces nacientes emiten fonemas, juegan con vocales, consonantes, sílabas con las cuales luego construyen palabras que van mezclando en semi frases, dándose a entender, siendo el habla el salto cualitativo ¡asombroso! por la celeridad con que ocurre en un breve tiempo y más fantástico aún,... *sin profesor*.

Luego ocupan los espacios disponibles ‘gateando’ y/o erguidos, se aventuran al descubrimiento. Si encuentran puertas, cajas, cajones, papeles, canastos, botellas, tarros, etc., los mueven, los abren, los cierran, los dan vuelta, los examinan, descubren como hacerlo, repitiendo los mismos gestos, diez veces, cien veces....Si son plumones, lápices, colores de dedos, los usan sobre diferentes superficies...

En resumen, lo sabemos: indagan y animan su entorno, su contexto....

El bebé hace todo aquello y mucho más: él está constantemente en - actuando, es decir **transformando desde su nacimiento su organismo en la acción** y lo advierten aquellos que lo observan, aprecian y acompañan. Los bebés van desplegando sus potenciales, demuestran su interés y curiosidad, manifiestan su cultura, la cultura de la infancia, que es su esfuerzo endógeno pero también social y objetual y lo hacen “por la facultad de entrar en un mundo compartido” como define Francisco Varela, la inteligencia. (Youtube: “Né pour organiser”) (Nacido para organizar)

Los potenciales y la capacidad de adaptación flexible de los niños merecen familias estimulantes en sus hogares y profesionales sensibles en las instituciones que colaboren plenamente a su desarrollo y a incentivar su permanente “*curiosidad detectivesca*”, según el gran pedagogo italiano Loris Malaguzzi, desde los 0 a los 4 años, siempre que esos adultos no extingan la chispa y el fuego que los mantiene vivaces y activos.

LAS MÚSICAS: MOVIMIENTO Y EMOCIÓN

La **idea** que moviliza el Taller es la innovación, la estimulación de energías creativo-sonoras y musicales **autónomas desde la primera infancia**, propuesta que aplicamos experimentalmente en los Jardines Infantiles de Reggio Emilia, Italia (1974 – 1981), en sintonía intuitiva con las teorías científicas de Francisco Varela que fuimos conociendo posteriormente en los últimos años.

Ya en esa década de los 80 nos dábamos cuenta de que entregar objetos comunes adecuados a sus pequeñas manos que los párvulos podían manipular (cajitas de cartón o de plástico o de lata) o botellas o tarros, o con sus voces, (imitando a la educadora sin intención de cantar, sólo emitiendo onomatopeyas tipo gruñidos, chasquidos de lengua, golpes con los labios etc.,) desde pequeños en Sala Cuna, eran juegos atractivos, muy apreciados por los bebés. Participaban espontáneamente y descubrían los efectos que se producían en esos recipientes llenos de porotos, lentejas, garbanzos, piedrecitas, botones, etc.

Juegos que continuaban luego en el nivel de los bebés de tres a seis años, en forma libre y no convencional, juegos que ellos construían y a veces compartían, contribuyendo a su desarrollo ceno y psicomotor integral -como lo han comprobado actualmente numerosos estudios neurocientíficos- lo que beneficiará prontamente al desarrollo cognitivo en profundidad, **por cambios estructurales que se van a producir en el sistema nervioso en general de ese niño**, al activar todo su sistema nervioso.

Con una plusvalía: la **invención** -por parte del sujeto- del aprendizaje que genera la emergencia de **sentido**, según Varela, “desde el momento en que el juego, (aprender a hacer sonidos, silencios, pausas, ruidos, música) mediante la relación motriz corporal [que el bebé realiza espontánea e intuitivamente] con “emoción” [los sonidos y silencios **asombran** al bebé], “da como resultado un acto cognitivo **inventado**” -continúa Varela- “porque **movimiento y emoción** no nacen necesariamente juntos provocando según el discurso del científico chileno “la **emergencia de lo nuevo**”. (“You Tube: Né pour organiser”)

La hipótesis del aprendizaje como invención de Varela encuentra sintonía con un *lema* de Piaget, reiterado por Jerome Bruner (“Realidad mental y mundos posibles”) quien afirma: “Piaget debe ser considerado como una fuerza fundamental en la insistencia del aprendizaje como invención”.

Para conseguir un aprendizaje que incremente y libere las capacidades y potenciales creativos de bebés y párvulos, se sugieren en el Taller, espacios, materiales y estrategias de manipulación (como los brevemente sugeridos precedentemente) que propician el autoaprendizaje del párvulo, al situarlo frente a atractivos objetos comunes que “suenan” y/o instrumentos musicales sencillos, que ellos y ellas, desde muy corta edad exploran, descubren, manipulan y manejan con espontaneidad y gran entusiasmo (y **asombro** que es otro factor propiciatorio del aprendizaje) en la mayoría de los casos.

Efectivamente, la práctica corporal de ‘hacer músicas’ desde Sala Cuna la propusimos y proponemos como cooperación al desarrollo general del niño a partir de la generación del juego sonoro espontáneo –si el adulto crea un clima de silencio amable y procura objetos atractivos para bebés y párvulos- que, además de desarrollar su inteligencia, produce en ellos placer y alegría. La práctica abierta a la **exploración sonora** es extensible también a experiencias creativas con el color, la palabra, la psicomotricidad fina y gruesa.

¿QUÉ ES EDUCAR?

Las teorías y proposiciones de las Ciencias de la Educación y los grandes vuelcos, las contrapropuestas de las últimas décadas del siglo XX de teóricos inconformistas que dudaban si el acento debía ir en este o aquel énfasis –por ejemplo- han ido señalando caminos alternativos y experimentales hasta “transgresores” como los de Loris Malaguzzi en Reggio Emilia y el de la “desescolarización” de Carlos Calvo en Chile. Provocaciones muy atractivas e invitantes a compartir el saludable y necesario ejercicio de levantar polémicas discuriendo y discutiendo juntos en búsqueda de nuevas teorías y del significado de: “¿qué es educar hoy?”

Con estas citas deseamos afirmar nuestra convicción: la educación es una forma de arte.

Y hoy, entre otras razones, por desgaste, por repetitividad, por excesiva estructuración de teóricos del curriculum que han ahogado (en mi opinión) la audacia pedagógica entre márgenes obligatorios como modelos, plantillas, planificaciones, objetivos, predicciones v proféticas, (desconcertantes para quienes nada podemos predecir del futuro de nuestros alumnos, de los bebés, ni de nosotros) y por falta de teorías innovadoras capaces de asombrar a párvulos, niños, adolescentes y jóvenes, el proceso de ‘educar’ –nos parece- se ha tornado más bien una rutina repetitiva a la que falta la maestría del artista que viene constantemente apelado eufemísticamente a voz en cuello en las marchas de estudiantes insatisfechos con el sustantivo: **calidad** (del griego kalos, bello, bueno).

evaluando autocríticamente su desempeño en los formales salones de clases, recurriendo a nuevas variadas y creativas rutas y formas de elevar el entusiasmo, el asombro, el encanto de niños, de adolescentes y de sí mismos (los docentes). Transformando la dinámica del enseñar-aprender en un caminar juntos en **el descubrimiento y la exploración motivante del entender**, esa es nuestra propuesta. Lo que significaría

cambiar los roles jerárquicos por un entenderse horizontalmente, estimulando en párvulos, niños y jóvenes el propio esfuerzo del aprender juntos, cooperativamente.

En el bien entendido de que alumnos, estudiantes, educadoras y profesores al iniciar un ciclo formal de estudios somos todos iguales al estar situados en el mismo punto de partida espacio – temporal **del desconocimiento recíproco** (si bien los adultos con caminos recorridos anteriormente). Iguales en la incertidumbre del “aprender” juntos pues carecemos de confianza recíproca, cualidad moralmente indispensable para incorporar sistémicamente y reorganizar los nuevos mundos por conocer –y sus verdades.

Caminar, hacer, experimentar juntos el descubrimiento de las verdades significará el logro principal del conocimiento al conformar una común-idad de recíproco aprecio intergrupal entre sus pares junto con el/la /los docentes y sumiéndose en los nuevos mundos por conocer. Teniendo como advertencia relativista la magistralmente y profética máxima de Humberto Maturana en lo referente a certeza/incertidumbre:

“considere que soy maravillosamente consciente de lo que estoy diciendo pero maravillosamente inconsciente de lo que usted está entendiendo”, metáfora del científico realista que coloca entre paréntesis, la facultad del ‘saber’.

FUNDAMENTACIÓN DEL TALLER

Planteamos por lo tanto el quiebre de la escuela rutinaria, prescriptiva e instructiva desde la ‘trinchera’ de la formación musical y artística en clave creativa y autónoma con un gran punto a favor: esas áreas aún pueden ser **liberadas de prescripciones curriculares nacionales** desde el momento en que no han sido incluidas en las pruebas del SIMCE, por lo cual ¡aún queda margen de creatividad y libertad didáctica ciudadanos!

Para ello el Taller propone iniciar reflexionando colectiva y críticamente acerca de una **creencia** generalizada: música, pintura, poesía, literatura, danza son discursos estructurados y se requiere de ‘conocimientos específicos y manejo de técnicas’ para comprenderlos, enseñarlos, *producirlos*, convencimiento que desestima las habilidades, la creatividad (hay muchos músicos, cantautores, poetas, escritores anónimos) y la cultura del sujeto (su capital informal) en lo musical y artístico y delega la responsabilidad docente a ‘los expertos’ en música, en artes, al interior de las instituciones educacionales.

El Taller emprende en cambio un **trayecto innovador** en alternativa al proceso de enseñanza tradicional al fundamentar su propuesta estética y ética en las **manifestaciones inconformistas y anticonvencionales** del arte y los **artistas del siglo XX; nuestros contemporáneos occidentales** [porque también en Chile surgieron figuras iconoclastas como Vicente Huidobro, Pablo Neruda, Nicanor Parra, Violeta Parra, Roberto Matta, entre otros] que rompieron formas, estilos, normas, cánones y reglas

de su siglo, invitando a párvulos, jóvenes y adultos a construir ‘lo propio’ apuntando el foco hacia el descubrimiento de las propias habilidades y destrezas, imaginarios y mundos por inventar mediante estímulos y materiales sonoros, visuales, verbales, motrices de calidad que le permitirán expresar su bagaje cultural, liberar intuiciones, espontaneidades, emociones y capacidades desconocidas –tal vez- para sí mismos, *“sin temor al error -lo habría dicho el formidable trompetista afroamericano Miles Davis- porque el error no existe”*,

La actitud abierta a la experimentación e invención de músicas, pinturas, rimas, textos, cuentos, libretos, guiones, danzas contrasta con el pensamiento cognitivo lineal y escolar paradigmático que ordena lógicamente los “contenidos de aprendizaje” y ‘a priori’ fundamentándose en cambio en el pensamiento narrativo como forma de cognición y de representación directa de la historia y vivencias del sujeto y que se preocupa de dar significado a las experiencias de aprendizaje siguiendo las teorías enactivas de Jerome Bruner y Francisco Varela.

PROPÓSITOS DEL TALLER PARA EDUCADORAS

Estimular la reflexión teórica y práctica acerca de la ‘importancia del hacer y trabajar sensible’ desde Sala Cuna y **crear ambientes** que invitan a la organización de juegos y ejercicios atractivos integrando lo psico y sensomotriz, lo cognitivo, lo expresivo, lo imaginativo, lo afectivo de los participantes en una atmósfera amable y serena.

Sugerir la práctica del ‘método de proyectos’, recurso didáctico fundamental de las Escuelas de la Infancia de Reggio Emilia, involucrando la mente y la sagacidad de los párvulos donde ellos aprenden a participar, a discutir, a discurrir y a desarrollar ideas surgidas –en foros matutinos- con todo el grupo y en interacción con la educadora.

ENFOQUE GENERAL

El Taller propicia la experiencia directa e intervención activa mediante la manipulación y experimentación –**convergente y divergente**- de la **materia prima** que genera los lenguajes musical, plástico-visual y verbal: **sonido, luz, palabra y movimiento** motivando la persona (párvulo, niño, adolescente, adulto) a participar corporal y gestualmente y a expresarse con libertad,, no copiando modelos sino transformando en el aquí y ahora su *contexto*, haciendo, deshaciendo, mezclando, relacionando y *creando* e inventando *nuevas proposiciones, ideas, lenguajes, discursos*.

Se espera que un trabajo de esta naturaleza no jerárquico, **no instructivo** sino de creatividad y descubrimiento en un clima colaborativo desde la Primera Infancia, debería contribuir al desarrollo individual, (lo **intrapersonal** de Gardner) y social mediante relaciones **interpersonales** cooperativas, contando con la participación del adulto (educadora, profesor/a, artista plástico y/o músico) *como otro miembro del grupo*, desarrollando la actividad lúdico- expresiva en espacios luminosos, bellos y agradables que facilitan y estimulan el aprendizaje (Loris Malaguzzi, Humberto Maturana), lo que en

su conjunto debería favorecer el surgimiento de sinergias sociales cooperativas y **agonísticas** (no sólo **antagónicas** ni **protagónicas**) fraternas y armoniosas entre pares, que todas las artes y las músicas deberían propiciar.

PROCEDIMIENTOS

Hacer sonidos, componer música, obras o bocetos visuales, poesía, cuento, danza es lo enactivo según Jerome Bruner que debería ser : “acción del organismo en el medio” cuyo resultado es una obra, un trabajo, una composición, canción, pintura, cuadro, texto, poema, cuento, coreografía, etc. En el Taller se proponen procedimientos que estimulan las capacidades creativas musicales y artísticas a saber:

- Explorar / descubrir
- Seleccionar / descartar
- Combinar / mezclar
- Repetir / reiterar
- Improvisar aleatoriamente (a como de lugar)
- Variar / alterar
- Y muchas otras acciones constructivas

ELEMENTOS DE ORGANIZACIÓN SINTÁCTICA

Al considerar música y arte como intervención (movimiento corporal de manos, dedos, voces) del sujeto sobre materiales (objetos, cosas, instrumentos) comunes que produzcan sonidos, color, palabra) con la intencionalidad de transformar su entorno y si mismo (lo enactivo) se proponen las siguientes modalidades y dinámicas de **organización sintáctica** comunes a casi todas las artes -la música entre ellas- que podrían transformarse en las primeras iniciativas

Practicar juegos y ejercicios de

Presencia y ausencia: sonidos alternados a silencios

Homogeneidad de materiales, solamente botellas o chapitas de plástico, o tarros

Heterogeneidad de materiales (cajas de cartón + papel plateado, globos, cañas de bambú, conchitas, tarros, etc.

Simetría repetición igual /**asimetría** repetición diferente

Sucesión temporal de objetos; uno, luego otro, luego otro, etc. de sonidos continuos alternados a silencios, etc.

Simultaneidad (yuxtaposición) temporal de sonidos / silencios

Secuencias de patrones cantados, melódicos, percutidos, ritmados,

Alternancia / Oposición / Contraste

Tensión / reposo

Motivo / pregunta / respuesta / frase / periodo

Acumulación (suma) de elementos que se mantienen sonando

Disminución (resta) de elementos que desaparecen uno a uno, y van callando

Inicio / desarrollo / final

Y otras modalidades y dinámicas por inventar.

MÉTODO DE TRABAJO:

Los participantes juegan y registran sus voces, manipulan objetos sonoros contruidos por ellos mismos, ensayan, exploran palabras, poemas, colores en diferentes superficies y formas, exploran gestual y corporalmente el espacio y relacionan movimiento a signos visuales, se expresan mediante el color motivados por variadas músicas.

Todos los materiales y lenguajes explorados son trabajados espontáneamente aplicando técnicas, mezclas, modalidades de uso propuestas por los participantes y el/la profesor/a de forma individual, en pequeños grupos y coralmente.

Después de cada sesión, las/los participantes intercambian impresiones, plantean dudas, enriquecen las experiencias. La profesora expone principios, valores, explicita técnicas, comparte y muestra otras experiencias.

EVALUACIÓN

Los Talleres se concluyen con una síntesis y comentarios críticos (coevaluación grupal) de los participantes, tomando nota y apuntes de los aportes, logros, dificultades, descubrimientos, dudas. Eventualmente, resultados interesantes –considerados así por el grupo- podrían hacerse circular públicamente via internet, en redes sociales y otras formas comunicacionales.

MATERIALES

Se trabajará con la voz, con el cuerpo, con objetos comunes, instrumentos de fácil manipulación. Los participantes confeccionan objetos sonoros con materiales desechables (cotidífonos).

Se contará con la proyección de textos, afiches, diarios, revistas. Se usarán papeles de diferentes texturas y dimensiones además de lápices de color, plumones, lápices de cera, pintura de dedos y materiales aportados por los participantes. El Taller contará con grabaciones en CDs y DVDs. Se necesitará data, micrófonos, amplificación. Un telón y proyector de luz.

/ocm/mayo/ 2016 / mayo 2026

BIBLIOGRAFIA

- (1969) Gianni Rodari, "Grammatica della Fantasia", Ed. Einaudi, Milán
- (1976) J. Curtis, G. Demos y E. Torrance, "Implicancias Educativas de la creatividad", Ed. Anaya, Salamanca, España
- (1980) Herbert Read "Educación por el Arte", Ed. Paidós, Bs.As.
- (1996) Howard Gardner: "Las inteligencias múltiples", Ed. Paidós, Barcelona
- (2000) Sofía Letelier: "Caleidoscopio de la creatividad" Ed. Universitaria, Santiago
- (2004) Jerome Bruner: "Realidad mental y mundos posibles", Ed. Gedisa, Barcelona.
- (2005) "Lewis Rowell: "Introducción a la filosofía de la música", 4ª Ed. Gedisa, Barcelona
- (2009) X. Dávila, H. Maturana "Hacia una era post posmoderna en las comunidades educativas", Paper, Ed. Internet.

- (2013) Francois Delalande “Las Conductas Musicales”, Ed. Universidad de Cantabria, España
- (2014) Olivia Concha “El párvulo, el sonido y la música”, 2ª. Ed. Universidad de La Serena
- (2015) Francisco Varela: “Né pour organiser” (“Nacido para organizar” en español) Video; YouTube, Keven Poulin.
- (2015) Carlos Calvo: “La propensión a aprender entrampada por la escolarización”, art. Revista Infancia, Educación y Aprendizaje (IEYA). Vol. 1, Nº 1, pp. 22-44. ISSN: 0719-6202 /ocm / abril 2016 / mayo 2026