

LA MLT UN NUEVO PARADIGMA EDUCATIVO

di **Marisa Perez**

La diferencia fundamental entre los modelos educativos que heredan la visión mecanicista propia del siglo XIX, con los modelos más integradores y holísticos surgidos a lo largo del siglo XX, es que los primeros observan la realidad del aprendizaje desde fuera, poniendo énfasis en el producto y en la consecución de logros, creando sensación de fracaso cuando estos logros, la mayor parte de las veces establecidos de forma arbitraria, se escapan de la capacidad del niño. Los segundos, en cambio, ponen toda su atención en el proceso y por tanto profundizan más en el “como” que en el “que” y se acercan de forma respetuosa y confiada hacia la dimensión interna del aprendizaje. Es el respeto hacia los procesos madurativos que viven los niños y la eliminación del concepto de fracaso en el aprendizaje. Cuando el interés brota del interior y el estímulo es adecuado, el aprendizaje siempre fluye y es por naturaleza expansivo y exitoso. Los aprendizajes nunca son lineales sino extraídos desde una selección personal de cada individuo de percepciones y procesos globales e integrados. De la interacción creativa y exitosa con el medio surge el aprendizaje y consecuentemente el logro.

En la enseñanza general pedagogos como Montessori, Rebeca Wild o Rudolf Steiner, marcan este nuevo paradigma educativo. En la enseñanza de la música, sin duda es Edwin Gordon el pedagogo que abre la puerta de este nuevo paradigma. Nadie anteriormente a él había descrito con tanta claridad cómo funciona el proceso del apren-

dizaje musical de una forma estructurada y precisa, basada en un amplio trabajo empírico.

Cuando se entra en crisis con un paradigma porque se ven los errores y limitaciones, abrimos nuestras mentes hacia la comprensión de uno nuevo. La forma en la que mayoritariamente se sigue enseñando música resulta absurda e incongruente, cuando nos desprendemos de la idea de haberlo visto hacer así siempre y que nos hace verlo como lo normal.

Resulta curioso que vivamos en un mundo donde la investigación científica y tecnológica es incesante y en el que cualquier técnica o cualquier aparato caen obsoletos en pocos meses, pero en cambio nos volvamos tan rígidos e inamovibles en todo lo que concierne a nuestros sistemas de pensamiento y las formas de comportamiento que apoyamos en ellos.

Pronto en mi etapa de estudiante entré en crisis con la forma en la que mis profesores me enseñaban música y fui consciente de las graves consecuencias que tiene un aprendizaje musical que no se base en la extracción de significado musical desde la escucha. Era capaz de interpretar grandes obras virtuosísticas en el piano y en cambio me veía limitada en habilidades más básicas como sacar de oído, armonizar, arreglar o improvisar.

Cuando llegó el momento para mí de ser profesora de piano, siempre investigué nuevas formas de completar lo que a mi entender faltaba en el planteamiento tradicional. Pero cuando en el año 2003 conocí casualmente la MLT de Edwin Gordon y reconocí en ella la clave de toda mi búsqueda, me di cuenta que la cuestión no era completar sino cambiar desde la raíz misma, en definitiva hacer un

cambio de paradigma.

Durante todos estos años profundizando y aplicando la MLT, primero en mis clases de piano y después “retrocediendo” hacia etapas previas para llegar a tener una visión de conjunto, he llegado a comprender que lo que la MLT ofrece a los educadores musicales es un paso evolutivo y en definitiva inevitable a largo plazo. Esta convicción me llevó a tomar la decisión de crear en España un organismo que se dedicase a difundir con la mayor efectividad posible este corpus de conocimiento y reflexión y así ayudar a esta evolución hacia formas más integradoras de aprendizaje.

Así surgió en el 2015 IGEME (Instituto Gordon de Educación Musical España), con la clara vocación de ayudar a transformar la realidad de la educación musical en España, tomando como gran herramienta la MLT de Edwin Gordon. Este proyecto surgió desde el comienzo con una doble vertiente: realizar un proyecto educativo que se basara al 100% en los principios de la MLT, la Escuela de Música con Corazón, y por otro lado ofrecer programas de formación para asistir a todos los profesores que quieran acompañarnos en este camino y reestructurar sus planteamientos didácticos y metodológicos.

La Escuela de Música con Corazón (www.musicaconcorazon.com) tiene su sede en Madrid y propone, en su proyecto educativo, un camino de aprendizaje musical basado en

MÚSICA CON CORAZÓN

la MLT, desde el inicio de la vida, porque desde que nacemos estamos aprendiendo y precisamente es en los primeros meses y años de vida cuando lo que aprendemos más nos impacta e influye para el resto de nuestra vida. El bebé que crece rodeado de música verá toda su personalidad y todas sus habilidades mentales y emocionales influenciadas por este aprendizaje. Porque la música es un lenguaje y debe aprenderse como tal. No se requiere ninguna madurez motriz, ni emocional, ni mental especial para comenzar a absorber música y a interactuar con ella. Música rica, en diferentes modos y métricas musicales, contrastes sonoros y tímbricos será el hábitat donde puede crecer el amor a la música que brota cuando la asimilamos desde la cuna en un ambiente de conexión emocional.

La clase de música va creciendo con los pequeños músicos, cuyas habilidades básicas serán desarrollar su voz de cantar, moverse con musicalidad, escuchar, sentir, imitar, discriminar, comparar, realizar, ajustar, improvisar, en definitiva ir captando la lógica interna de un lenguaje de energía y expresión que se encuentra y afecta a la totalidad de su ser. El niño que aprende música nos lo demuestra no por las explicaciones que nos pueda ir dando sino porque le veremos irse comportando de manera musical, su voz, su cuerpo, su reacción a la música, su capacidad de comenzar a crearla. Va madurando como persona y como músico al mismo tiempo.

Después ascendemos hacia la parte conceptual. Ponemos sílabas tonales a los sonidos, con el DO MOVIL los niños se hacen conscientes de las relaciones tonales que cohesionan los sonidos. Ponemos sílabas rítmicas a nuestros patrones rítmicos asentados en la fluidez de nuestro movimiento corporal. A la edad apropiada aparece el instrumento musical, cuyo aprendizaje se integra en la clase de música y siempre rodeados de compañeros para tocar juntos, improvisar. El niño toca en el instrumento lo que

escucha en su interior, canciones que comprende tonalmente porque oye sus sílabas tonales en su cabeza, o lo que inventa, explorando o imaginando.

Cuando el niño ya tiene una base muy sólida tocando, improvisando, cantando, su coordinación corporal es óptima y maneja las sílabas tonales y rítmicas con soltura, aproximadamente hacia los 9 o 10 años, es el momento de comenzar a leer y escribir música. Los niños reconocerán en la partitura los patrones que ya conocen y sabrán cómo suenan sin necesidad de tocarlos previamente en el instrumento.

El espacio de la clase de música se convierte así en un espacio amplio, dilatado en el tiempo, donde conviven incluso niños de diferentes edades, y que ofrece la posibilidad de crecer a cada uno a su ritmo. Los niños se van musicalizando, aprenden a tocar un instrumento hasta donde ellos estén dispuestos a llegar. Los niños que aprenden así suelen regular por sí mismos la práctica en casa. Les gusta cantar lo que tocan, tocar lo que cantan, explorar, improvisar, variar las canciones que saben, tener su repertorio, etc.

En su parte formativa IGEME tiene en marcha su programa de Certificación de Profesor/a de Educación Musical Temprana, dividido en 2 niveles. Este programa es itinerante y se realiza al menor en 5 ciudades diferentes de la geografía española cada año. Anualmente más de 100 personas participan en este programa que se amplía a partir del curso 2018/19 al segundo nivel.

Nuestro equipo lo componen 4 profesoras, todas ellas formadas en diversas universidades de los EEUU. Actualmente IGEME tiene 150 socios federados y es un número que crece cada año. Los socios además de importantes descuentos en los cursos que organizamos tienen acceso gratuito a nuestra revista digital AUDIT, que ofrece recur-

son muy diversos para la clase de música en diferentes etapas.

En el curso 2017/18 hemos comenzado con un programa formativo en el piano. Además cada curso IGEME invita a profesores reconocidos internacionalmente y con experiencia en la aplicación de la MLT para cubrir diferentes áreas de la educación musical.

IGEME también tiene entre sus objetivos ir publicando materiales para la clase de música basada en la MLT. Actualmente tenemos publicado el Currículo para la Educación Musical Temprana: “Jugando con la Música BEBÉS”, tanto en español como en catalán.

LA MLT UN NUOVO PARADIGMA EDUCATIVO

di **Marisa Perez**

traduzione italiana a cura di **Valentina Ronchi**

La differenza fondamentale tra i modelli educativi che ereditano la visione meccanicistica del XIX secolo e quelli più integrativi e olistici nati nel corso del XX secolo è che i primi osservano la realtà dell'apprendimento da un punto di vista esterno, mettendo l'accento sul prodotto e sul conseguimento di risultati, creando un'impressione di insuccesso quando questi risultati, la maggior parte dei quali stabiliti in forma arbitraria, sfuggono alle capacità del bambino. I secondi, invece, concentrano tutta l'attenzione sul procedimento e approfondendo maggiormente il "come" rispetto al "cosa", si avvicinano in maniera rispettosa e fiduciosa alla dimensione interiore dell'apprendimento. Si tratta di rispetto verso i processi di maturazione che vivono i bambini e di eliminazione del concetto di insuccesso nell'apprendimento. Quando l'interesse nasce da dentro e lo stimolo è adeguato, l'apprendimento scorre sempre libero e, per natura, si espande e porta al successo. I processi di apprendimento non sono mai lineari, ma sono ricavati da una selezione personale, da parte di ciascun individuo, tra percezione e sviluppo globale e comprensivo. Dall'interazione creativa e di successo con lo strumento nasce l'apprendimento e, di conseguenza, il risultato.

Nell'insegnamento generale questo nuovo paradigma educativo è definito da pedagoghi come Montessori, Rebeca Wild o Rudolf Steiner. Nell'insegnamento della musica è, senza dubbio, Edwin Gordon il pedagogo che spalanca le porte di questo nuovo paradigma. Nessuno

prima di lui aveva descritto così chiaramente come funziona il processo di apprendimento musicale in maniera strutturata e precisa, sulla base di un ampio lavoro empirico. Quando un paradigma entra in crisi di fronte alla dimostrazione dei suoi errori e delle sue limitazioni, apriamo la mente verso la comprensione di un paradigma nuovo. Il metodo di insegnamento della musica che va ancora per la maggiore, si rivela così assurdo e incongruente, se lo osserviamo con obiettività prendendo le distanze dalla consuetudine didattica della tradizione. È curioso il fatto che viviamo in un mondo in cui la ricerca scientifica e tecnologica è irrefrenabile, dove qualunque tecnica o strumento diventa obsoleto in pochi mesi ma che, ciononostante, diventiamo rigidi e inamovibili davanti a tutto ciò che riguarda i nostri sistemi di pensiero e le forme di comportamento che si basano su di essi. Ben presto, nella mia carriera da studente, sono entrata in crisi per il modo in cui i miei professori mi insegnavano musica ed ero consapevole delle gravi conseguenze che comporta un apprendimento musicale che non si basa sull'estrazione del significato musicale attraverso l'ascolto. Ero in grado di eseguire al pianoforte grandi opere virtuosistiche, ma poi mi sentivo limitata nelle capacità più basilari come suonare a orecchio, accordare, arrangiare o improvvisare.

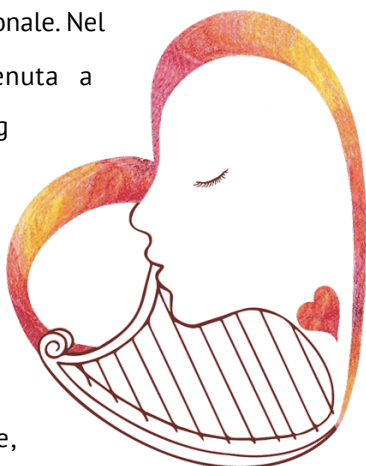
Quando è arrivato il mio momento di essere insegnante di pianoforte, ho cercato forme sempre nuove per completare quello che, a mio modo di vedere, mancava nell'impostazione tradizionale. Nel 2003 però, per caso, sono venuta a conoscenza della Music Learning Theory (MLT) di Edwin Gordon e ho riconosciuto in essa la chiave di tutta la mia ricerca. Mi sono resa conto che il problema non era completare, ma cambiare fin dalla radice,

compiere cioè un cambio di paradigma.

Durante tutti questi anni di approfondimento e applicazione della MLT, nelle mie lezioni di pianoforte prima e poi tornando "indietro" verso le tappe precedenti per arrivare ad avere una visione del quadro generale, sono arrivata a comprendere che quello che la MLT offre agli educatori musicali è un passo evolutivo e, in una prospettiva a lungo termine, inevitabile. Questa convinzione mi ha portato a prendere la decisione di dare vita a una organizzazione in Spagna che si dedicatesse a diffondere con la maggior efficacia possibile questo corpus di conoscenza e riflessioni, e aiutare così questa evoluzione verso forme di apprendimento più integrative. Quindi nel 2015 è nato IGEME (Istituto Gordon de Educación Musical España, Istituto Gordon di Educazione Musicale in Spagna - ndt) con la chiara vocazione di aiutare a trasformare la realtà dell'educazione musicale in Spagna, prendendo come solido fondamento la MLT di Edwin Gordon. Fin dal principio questo progetto è nato con un duplice scopo: realizzare un progetto educativo, cioè la Escuela de Música con Corazón (Scuola di Musica con il cuore), che si basasse al cento per cento sui principi MLT e, dall'altra parte, offrire programmi di formazione per assistere tutti gli insegnanti che volessero accompagnarci in questo cammino e riorganizzando i loro programmi didattici e metodologici.

La Escuela de Música con Corazón

(www.musicaconcorazon.com)

MÚSICA CON
CORAZÓN

ha sede a Madrid e propone, nel suo progetto educativo, un cammino di apprendimento musicale basato sulla MLT fin dalla nascita, perché è dal momento in cui nasciamo che cominciamo ad apprendere, ed è proprio ciò che impariamo nei primi mesi e anni di vita che esercita un impatto e una influenza persistenti sul resto della nostra esistenza. Un neonato che cresce circondato dalla musica vedrà tutta la sua personalità e le sue abilità cognitive ed emotive influenzate da questo apprendimento. Dato che la musica è un linguaggio la si deve apprendere in quanto tale e non serve alcuna speciale maturità motoria, emotiva o mentale per cominciare ad assorbirla e interagire con essa. Una musica ricca, composta con diversi modi e metri musicali, contrasti sonori e timbrici, costituisce l'habitat dove può crescere l'amore per la musica che germoglia quando l'assimiliamo fin dalla culla in un ambiente di connessione emotiva.

Le lezioni di musica crescono insieme ai piccoli musicisti, le cui abilità di base saranno sviluppare la voce per cantare, muoversi con musicalità, ascoltare, sentire, imitare, discriminare, confrontare, comporre, sistemare, improvvisare e, alla fine, andare a individuare la logica interna di un linguaggio, fatto di energia ed espressione, che incontra e influenza la totalità dell'essere. Il bambino che apprende la musica non ce lo dimostra attraverso le spiegazioni che può darci, ma piuttosto perché lo vedremo muoversi in maniera musicale, nella voce, nel corpo, nella reazione alla musica, nella capacità di iniziare a crearla. Matura come persona e come musicista allo stesso tempo.

Dopodiché si passa alla parte concettuale. Accostiamo le sillabe tonali ai suoni: con il Do mobile i bambini diventano coscienti delle relazioni tonali che amalgamano i suoni. Accostiamo le sillabe ritmiche ai nostri pattern ritmici stabiliti nella fluidità del movimento corporeo. Al momento giusto compare lo strumento musicale, il cui apprendimento si integra nelle lezioni di

musica e avviene sempre in un contesto di gruppo per suonare insieme e improvvisare. Il bambino suona lo strumento in base a ciò che sente dentro di sé, canzoni che comprende dal punto di vista tonale, perché sente le sillabe tonali nella sua testa, oppure canzoni che inventa attraverso l'esplorazione o l'immaginazione.

Quando il bambino ha una base molto solida nel suonare, improvvisare e cantare, quando possiede un'ottima coordinazione corporea e se la cava da solo con le sillabe tonali e ritmiche, intorno ai 9-10 anni, è il momento di cominciare a leggere e scrivere musica. I bambini riconosceranno nella partitura i pattern che già conoscono e sapranno come suonano senza la necessità di provarli prima con lo strumento.

Lo spazio della lezione di musica si converte quindi in uno spazio ampio, dilatato nel tempo, dove la possibilità che convivano bambini di età diversa offre l'opportunità, a ciascuno, di crescere al proprio ritmo. I bambini iniziano a "musicalizzarsi", imparano a suonare uno strumento fino a dove sono disposti ad arrivare. I bambini che apprendono in questo modo di solito si gestiscono da soli le esercitazioni a casa. A loro piace cantare ciò che suonano, suonare ciò che cantano, esplorare, improvvisare, cambiare le canzoni che conoscono, avere un proprio repertorio, ecc.

Dal punto di vista formativo IGEME ha già avviato un programma di Certificación de Profesor/a de Educación Musical Temprana (Certificazione di insegnante di educazione musicale per la primissima infanzia) diviso in due livelli. Il programma è itinerante e ogni anno fa tappa in almeno cinque città diverse del territorio spagnolo. Più di cento persone all'anno partecipano a questo programma che, a partire dal corso 2018/19, verrà ampliato al secondo livello.

Il nostro team è composto da quattro professoressa, tutte formate in diverse università statunitensi. Al momento IGEME conta centocinquanta soci federati, un numero che

aumenta ogni anno. I soci, oltre ad avere importanti sconti per i corsi che organizziamo, hanno accesso gratuito alla nostra rivista digitale AUDIT, che offre svariate risorse per i corsi di musica nelle diverse fasi.

Nel 2017/18 abbiamo dato il via a un programma formativo in pianoforte. Inoltre, ogni corso IGEME invita professori di fama internazionale e con esperienza nell'applicazione della MLT, per coprire le diverse aree di educazione musicale.

IGEME, tra i suoi obiettivi, ha anche quello di pubblicare materiali per i corsi di musica basati sulla MLT. Al momento abbiamo pubblicato il Currículo para la Educación Musical Temprana (curricolo per l'educazione musicale nella primissima infanzia) "Jugando con la Música BEBÉS" (Giocando con la musica - bebè) sia in spagnolo che in catalano.