

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

**INSTITUTO
MEXIQUENSE
DE CULTURA**

Conservatorio de Música del Estado de México

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

**SALUD EMOCIONAL, INTELECTUAL Y FÍSICA: NECESARIA PARA EL ESTUDIO DE
LA MÚSICA**

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN EDUCACIÓN MUSICAL

PRESENTA
ANGEL GIL SALAS

ASESOR
L.E.M. OCTAVIO MORA TÉLLEZ

DEDICATORIA

Dedico la presente investigación a los profesores y alumnos de música, esperando sea de utilidad para elevar la calidad de su estudio y labor respectivamente.

AGRADECIMIENTOS

Gracias a mis padres y hermanos, porque sé que me aman como yo a ellos.

Gracias maestros y compañeros por su enseñanza y apoyo; me considero afortunado por haberlos conocido.

Gracias a Dios por haberme permitido llegar hasta aquí y ser tan generoso conmigo.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	5
CAPÍTULO I	
1.1. Inteligencia Emocional.	8
1.2. Psicología Musical.	14
1.3. Patologías Psicológicas de los Músicos.	22
CAPÍTULO II	
2.1. Educación Integral.	31
2.2. Psicología Gestalt.	37
2.3. Propuesta Pedagógica.	42
CAPÍTULO III	
3.1. Rol del Profesor.	48
3.2. Rol del Alumno.	50
3.3. Rol del Público.	54
CONCLUSIONES	56
BIBLIOGRAFÍA	57
APÉNDICE A	59

INTRODUCCIÓN

La información sobre la importancia que tiene mantenerse sano en los aspectos emocional, intelectual y físico para el estudio de la música, es poco difundida a los profesores y alumnos, sin embargo, es posible conocerla, pues existen bastantes estudios y especialistas en el tema. El factor por el que se llevó a cabo ésta investigación es por el desánimo, impotencia y decepción que se presenta en los alumnos que tienen la intención de aprender música, pero que al comenzar la adaptación a la disciplina requerida para este fin, se sienten incapaces de lograrlo aunque cuenten con la aptitud y sea real su deseo; argumentando “es muy difícil”, “me fatigo”, “no puedo” o “no entiendo”.

En consecuencia, ésta investigación pretende proporcionar información para facilitar el estudio de la música, comenzando por concientizar a los alumnos y profesores que la salud integral es la base para aumentar la posibilidad de lograr el éxito en esta labor.

Por lo tanto, éste trabajo se presenta en tres capítulos. En el primero, se explica el impacto que producen las emociones en el ser humano (que en éste caso se refiere al intérprete musical), se mencionan los beneficios que otorga el desarrollo de la inteligencia emocional, como influye la música en la mente de los seres humanos y los desequilibrios mentales que genera si es tratada de manera incorrecta.

En el segundo capítulo se estudia el funcionamiento, afecciones y beneficios que el intelecto, la afectividad y la educación física producen en un sujeto. También se consulta la psicología de la Gestalt, corriente que contempla la parte física y mental del individuo así como su medio, percepción y diferentes principios de aprendizaje. En consecuencia, se hace una propuesta pedagógica basada en los procesos mentales internos de los seres humanos (inconsciente, subconsciente y consciente) en función con los actores externos (medio, alumno y profesor).

Ya en el tercer capítulo se expone un modelo educativo, que tiene como finalidad cuidar la integridad del intérprete musical y está construido en base a competencias; el rol del profesor, el rol del alumno y rol del público.

CAPÍTULO I

1.1.- Inteligencia Emocional

Es inherente el estado de predisposición sentimental del ser humano a su entorno, ampliando "Emoción:(Del lat. *emotio*, *-onis*, de *e*, fuera, y *movere*, *movi*, *motum*.) Estado de ánimo caracterizado por una conmoción orgánica consiguiente a impresiones de los sentidos, ideas o recuerdos, la cual produce fenómenos viscerales que percibe el sujeto emocionado, y con frecuencia se traduce en gestos, actitudes u otras formas de expresión" (Diccionario Enciclopédico Abreviado; 1945; p.1019) Sin embargo el diccionario de las ciencias de la educación (1990) dice la emoción es un estado de sensibilidad intenso y dura poco tiempo, puede ser un pensamiento, recuerdo o imagen agradable o desagradable, que activa y anima al sujeto.

El conjunto de emociones se hace presente en conductas observables como son la huida y la aproximación, también cambios fisiológicos del sistema endocrino y del sistema nervioso autónomo como el simpático que es el que controla las funciones vitales comunes de plantas y animales (nutrición, desarrollo, etc.). La emoción cuando es intensa, por momentos puede perturbar las funciones de conciencia del individuo. Una función que tienen las emociones es la motivación, ya que éstas producen aptitudes que son la capacidad de realizar las actividades de algún trabajo o profesión de manera adecuada (Diccionario Esencial de la Lengua Española; 2002; p. 49), mejora actitudes que ponen en movimiento y decididamente el comportamiento. Las emociones generan energía y por consiguiente producen movimiento dentro y fuera del cuerpo humano, son éstas las que van determinando la calidad de vida de las diferentes etapas y áreas en las que se desarrolla el sujeto. El manejo de las emociones afecta positivamente o negativamente la parte psicológica, fisiológica, biológica, y social de cada individuo.

El equilibrio emocional nos mantiene dentro de una perfecta salud integral. Enrique Cerda (1980) señala que un recién nacido expresa sus reacciones emocionales con base a movimientos más que un adulto, con la diferencia, de que el niño las expresa con mayor constancia y mayor ímpetu por encima de todo. La manera de conducirse emocionalmente puede ser consecuencia de aplicar los estímulos convenientes y el resultado es tanto más complejo que simples reflejos o una reacción común.

Una reacción emotiva es activada necesariamente por un estímulo en la parte de algún sentido, turbar los latidos del corazón o frustrar la satisfacción de deseos y placer, también se generan reacciones emocionales cuando se reciben insultos u ofensas graves que pueden desencadenar en lesiones o rompimiento de alguno o varios tejidos del organismo. Cualquiera de estos casos, sean estímulos agradables o desagradables, hacen que el organismo sufra una pérdida del equilibrio y la reacción emotiva positiva tiene la función de restablecer ese equilibrio. Por ejemplo: un recién nacido, al ser pellizcado, acercarse a algo que casi lo queme, ser inmovilizado o simplemente no se le administren los alimentos, tendrá reacciones con movimientos poco precisos de inquietud, va a patear o acciones semejantes, y también lo manifestará exteriormente; esto se puede interpretar solo como varios movimientos musculares, sin embargo, internamente se producen un conjunto de reacciones; las principales son las segregaciones glandulares externas, como el llanto, la segregación de saliva etc., que terminan alterando el sistema circulatorio, digestivo u otros órganos.

Es importante saber que ya sea en la etapa del neonato o la etapa del adulto, el ser humano manifiesta reacciones emocionales en diferentes formas, solamente se tiene que poner atención a sus movimientos o gestos para entender su sentir.

J. P. Guilford (1986) en el estudio de las funciones intelectuales y el cerebro (funciones figurativas) muestra experimentos clínicos hechos por Gazzaniga (1965) que se practicaron a diferentes personas, a quienes se les realizó la separación de las conexiones de hemisferios cerebrales mediante una cirugía, con la finalidad de practicarles pruebas de las reacciones que presentaban en áreas

de información como la semántica y figurativa. Los resultados que arrojaron estos estudios, demostraron algunas diferencias importantes respecto al funcionamiento, al aplicar las respectivas pruebas de evaluación, las cuales afectan a cada hemisferio por separado. Estos son los resultados de las pruebas practicadas: el hemisferio izquierdo trabajó de manera normal en cuanto al lenguaje se refiere; sin embargo presentó complicación para realizar dibujos que requieren relaciones espaciales.

El hemisferio derecho no tuvo la capacidad de lograr comunicarse de manera oral ni escrita. En las pruebas no verbales, el hemisferio derecho respondió muy bien; después de llevar a cabo distintas pruebas de este tipo, se encontró que cuando el hemisferio derecho originó emoción, lo mismo pasó con el hemisferio izquierdo, sin poder comprender que fue lo que la había generado. Se llegó a la conclusión de que había una conexión en algún punto de la parte inferior, entre los hemisferios que es el lugar donde se sitúan las emociones (un cuerpo calloso intacto), es poco claro entender qué existe entre las áreas de información semántica y figurativa.

Daniel Goleman (1995), en el Oxford English Dictionary define la emoción como “cualquier agitación y trastorno de la mente, el sentimiento, la pasión: cualquier estado mental vehemente o excitado”.

Con la palabra emoción se refiere a un efecto de estado de ánimo, que está en oposición a la razón y a su singular facultad de pensar, a la situación psicológica y biológica y a las diferentes maneras de actuar. Se conocen cientos de emociones y cuando se mezclan resultan muchas más, en fin, existen más de las que se pueden nombrar.

Son muchas las discusiones que se propician entre los investigadores en relación a cuales emociones precisamente se consideran primarias, son comparadas con los colores (el rojo, el azul, y el amarillo de los sentimientos), de las cuales resultan combinaciones; inclusive se proponen familias básicas, pero no todos están de acuerdo.

Es posible manejar las emociones con mayor o menor habilidad como se hace con las matemáticas y la lectura; para esto se requiere concientizar y desarrollar destrezas en conjunto. Es importante saber que tan entendida es una persona en el manejo de sus emociones para comprender por qué es exitoso en la vida, en comparación con otra que tiene la misma capacidad intelectual, y sin embargo, fracasa en sus proyectos y termina con un alto grado de frustración sin que pueda encontrar la salida. El ser apto emocionalmente va más allá de tener habilidad y concretiza en el buen uso de cualquier capacidad intelectual, incluyendo el entendimiento genuino.

La mente emocional reacciona mucho más rápido que la mente racional, la primera se acciona automáticamente sin esperar ni un instante a pensar lo que está realizando. Es tan rápida que no reflexiona y tampoco analiza; lo que si realiza la mente pensante.

Los incidentes que ocurren entre las personas por malas relaciones humanas, es posible entenderlos como una señal de la gran necesidad de enseñar el manejo de las emociones, para, de esta manera, adquirir la facultad de resolver las diferencias pacíficamente y aprender a convivir en armonía. Anteriormente en las escuelas los profesores se preocupaban más por el rendimiento académico de sus alumnos, ahora comienzan a darse cuenta de que hay una falta diferente y más importante: analfabetismo emocional. Y mientras se esfuerzan por subir el nivel académico, la cultura emocional aún no es incluida en los programas escolares comunes. Los sistemas de educación deberían considerar no solo preocuparse de saber si los alumnos pueden escribir y leer correctamente, también deberían de estar pendientes de su desarrollo emocional.

Para Howard Gardner (1999) los aspectos afectivos se sitúan cerca de la parte fundamental de la música; “la música es una sucesión de tonos y combinaciones de estos, organizada de tal manera que produzca una impresión agradable en el oído, y es comprensible su impresión en la inteligencia... Estas impresiones tienen

el poder de influir en las partes ocultas de nuestra alma y de nuestras esferas sentimentales y...esta influencia nos hace vivir en el país del ensueño de deseos cumplidos o en un infierno soñado” (Arnold Schoenberg, 1965, p. 186).

Se ha intentado a través de los siglos relacionar la música con las matemáticas para darle un sentido racional, sin embargo para quien haya tenido una cercanía mucho más íntima con la música, es complicado que no haga mención de la participación que tienen las emociones dentro de la música: lo que causa en las personas, que compositores e intérpretes premeditadamente han intentado proyectar o asemejar emociones a través de este arte; o por mencionarlo en términos comunes, afirmar que la música no transmite emociones o sentimientos, solamente percibe la forma de éstos.

Anticipadamente Sócrates admitió que entre modos musicales específicos y diferentes aspectos de personalidad humana existen relaciones, por ejemplo se puede asociar el modo jónico y lidio con la indiferencia o insensibilidad y la comodidad de estar a gusto, y el modo dórico y frigio con el ser valiente y actuar decididamente.

El miedo es una emoción auténtica que la música no puede expresar, sin embargo en base al movimiento en los tonos, acentos y figuras rítmicas puede producir inquietud, agitación, brusquedad, e inclusive suspenso. Tampoco expresa desesperación, pero al moverse lentamente, de manera insistente hacia abajo, se percibe una sensación pesada u oscura y todo se viene abajo. Stravinski (1962) no estuvo de acuerdo con esta manera de pensar y dijo “que la música era incapaz de expresar algo” más tarde se retractó; después diría “la música se expresa a sí misma... Un compositor trabaja en la encarnación de sus sentimientos y, desde luego, se pueden considerar como los expresa o simboliza”.

Paul Vitz (1971) en sus experimentos clínicos demuestra que a quienes escuchan sonidos más agudos les provocan un efecto más positivo. Intérpretes que se muestran insensibles confirman esta relación, manifiestan que comúnmente los

ejecutantes quedan tan impresionados de alguna obra que piden que sea tocada o cantada en su funeral. La coincidencia de opiniones referente a la implicación que tienen las emociones en la música, señala que el día en que los investigadores descifren las bases del sistema nervioso en relación con la música, el porqué de sus efectos, su hechizo y su trascendencia, explicarán cómo están entrelazados los principios emocionales y motivacionales con los íntegramente receptivos.

Por costumbre, se medía la inteligencia humana basándose en el coeficiente intelectual que solamente abarcaba la parte del lenguaje e idiomas, la memorización, matemáticas y otras semejantes, sin embargo, no se incluía la manera de como la persona se relacionaba en el aspecto social y cultural, que tan seguro se sentía emocionalmente, la utilidad que daba a su cuerpo y el desarrollo artístico.

La inteligencia emocional desarrolla la personalidad, ayuda a sentirse más seguro de sí mismo y por consecuencia, puede lograr la integración y aceptación dentro de la sociedad del individuo.

El manejo de las emociones es posible si se logran reconocer, comenzando por tener conciencia de uno mismo, saber qué emoción se está sintiendo exactamente en el momento para poder enfrentarla de manera adecuada mediante el autocontrol, conteniendo los impulsos y dejándola fluir. Aprender a ser flexible, tolerar, respetar, aceptar las ideas y la manera de actuar de los demás, es la clave para mantener las relaciones interpersonales, de trabajo y sociales. No se trata de reprimir las emociones negativas, porque también son parte de los humanos y le son de gran utilidad tanto como las positivas, simplemente se recomienda encaminarlas correctamente para que no afecten nuestra salud, pues se sabe que un sentimiento o pensamiento con alto grado de pesimismo genera enfermedades de todo tipo en el organismo; de ahí la importancia de mantener siempre una visión optimista. Existen personas que se refugian en comer demasiado, porque

no son capaces de distinguir cuando están asustadas, enojadas, o tienen hambre y terminan siendo obesas generándoles enfermedades graves a consecuencia de sus miedos y confusiones. Esto muestra la necesidad que desde la infancia se les permita expresar emociones y que sean capaces de identificar los sentimientos básicos: miedo, alegría, tristeza y afecto.

El manejo incorrecto de las emociones en el sujeto genera apatía y lleva al individuo a querer construir un mundo para él y a su gusto, alejándolo de la realidad y por consecuencia lo lleva al fracaso en todo proyecto profesional y personal, ocasionándole una frustración que difícilmente logra superar.

Volviendo a la música, muchas veces al momento o cuando concluye un concierto de música, los asistentes pueden pensar o hacer comentarios como: “toca bien, pero no transmite nada” o “sabe mucho, pero no emociona a nadie” es porque el público siempre espera ser conmovido por el artista en la parte sentimental y deja en segundo plano la parte racional. Probablemente estos músicos en formación o profesionales no están desarrollando por igual el intelecto y la inteligencia emocional.

La razón sirve para controlar las emociones, sin embargo éstas hacen que la vida sea interesante y divertida, pasa lo mismo con la música, después de haber superado la técnica y la teoría, para hacer una correcta interpretación es necesario que el ejecutante sea capaz de comunicar al público su sentir y de esta manera logre emocionarlo.

1.2.- Psicología Musical

Psicología (Del griego Psyché, alma y lógos, tratado, estudio, doctrina) es la parte de la filosofía que trata del alma, sus facultades y operaciones todo lo que se refiere al espíritu; es la ciencia de los hechos conscientes, de sus reglas

constantes e ineludibles y sus causas. La psicología es una rama científica y filosófica; es ciencia real y explicativa.

Existe una parte de la psicología que es experimental. La psicología se encuentra entre la biología y la sociología y por ser la ciencia del individuo pensante deja entrar la cadena de problemas que conforman la filosofía. La introspección (observación interna subjetiva) es el método que caracteriza a la psicología. La observación experimental para llevar a cabo el desarrollo del contenido de esta ciencia emplea dos sistemas, agrupando los hechos científicos conscientes que se pueden observar según las tres facultades: sensibilidad, inteligencia y voluntad. Se presentan en primer lugar los fenómenos psicofisiológicos (sensación y movimiento), después el conocimiento en la parte sensible es el estudio de la percepción y de la imagen, asociación, memoria e imaginación, en la parte intelectual están la abstracción, operaciones lógicas, ideación pura; el sentimiento, que consta de todas las formas de placer y de dolor, emociones, pasiones, sentimientos, ideales; la voluntad, contiene el estudio de las orientaciones o preferencias, instintos, hábitos, libertad; la expresión y específicamente el lenguaje; el carácter, la personalidad y la idea del yo. La psicología como ciencia inductiva, intenta además el descubrimiento de leyes, existen leyes de relación y de evolución.

Alma y cuerpo constituyen una unidad compuesta, el ser humano; por lo tanto existen facultades orgánicas, facultades inorgánicas y espirituales. El alma o principio de la vida es de naturaleza espiritual e inmortal en el hombre. Los asuntos relacionados con naturaleza, origen y fin de la vida conciernen a la metafísica o psicología racional, como una gran mayoría la nombra. (Diccionario Enciclopédico Abreviado; 1945; p.564).

En la actualidad se acepta por lo general, que la psicología tiene una inclinación favorable por el estudio de la conducta y los procesos mentales del ser humano.

Sin embargo también hace estudios de la formación y encadenamientos de las líneas evolutivas de los humanos, es por esto que existe una estrecha relación entre la psicología humana y el estudio de los comportamientos o conductas de otros seres vivos (psicología animal, psicología comparada, etología, inclusive ciencias básicas como la fisiología, la biología y la ecología).

Haciendo un repaso por la evolución histórica de la psicología, Aristóteles en su estudio *Perí psychés* (sobre el alma) considera el alma como principio que explica la actividad de los seres vivos. Descartes consideró al cuerpo y alma como dos sustancias; el alma está definida por el pensamiento o conciencia (mente) y al ser analizado en relación con el cuerpo dio origen a soluciones idealistas, materialistas o pluralistas. A comienzos de siglo XX, se redefinió la psicología como ciencia de la conducta observable, susceptible de cuantificación y de verificación empíricas. Desde entonces aparecieron una diversidad de sistemas y escuelas psicológicas alternativas.

Recientemente ciencias como la lingüística o la cibernética han ejercido gran influencia sobre la psicología, aportando teorías de juegos y de información que han acentuado una visión del organismo en general y del ser humano en específico, como sistema que procesa información, maneja símbolos, elabora planes y cogniciones. Hoy en día la psicología estudia los fundamentos hereditarios, genéticos, y fisiológicos del comportamiento; atiende los distintos procesos que conforman la conducta como son: procesos informativos (percepción, memoria, cogniciones), procesos impulsivos (motivación, emoción), encuentra respuestas y nuevas experiencias (aprendizaje) formación singular del sujeto con hábitos estables de respuesta (personalidad) alteraciones de conducta (psicología de la anormalidad, psicopatología) y tratamientos psicológicos (psicoterapia, modificación de conducta). (Diccionario de las Ciencias de la Educación; 1990; pp.1183-1184-118).

La psicología de la música estudia los fundamentos u orígenes psicológicos que conciernen a las acciones que realiza la música y motivan la experiencia musical en los humanos. La difusión de esta ciencia es aún reciente y se ha presentado en exclusivas obras publicadas como: *Psychology of music* (1973), *Music Perception* (1983), *Musicae Scientiae* (1997) y por medio de las varias disciplinas que están relacionadas con ésta; como la psicología cognitiva, la psicología del desarrollo y la psicología social. Este tema es más claro de entender con las siguientes clasificaciones:

1. Percepción y cognición.
2. Interpretación.
3. Desarrollo de capacidades.
4. Afectos.
5. Psicología social.

1.- La **Percepción y Cognición**.- A partir de la década de 1970 se comenzaron a realizar estudios sobre la cognición musical; las investigaciones se han dirigido específicamente a la percepción y la memoria musical, todo esto dentro del sistema tonal de occidente, comenzando primordialmente por el ritmo, la altura y el timbre. El aporte de estas acciones han ayudado a mejorar el conocimiento de evolución de las fases de fenómenos mentales que duran solamente pocos segundos, sin embargo, es poco lo que se sabe acerca de los procesos cognitivos que participan al escuchar obras musicales. Para esto la psicoacústica se refiere a mecanismos sensoriales que regulan las impresiones que recibimos de la altura, el volumen y el timbre de los sonidos. Se entiende que el ritmo es la interacción de la agrupación (grupo conceptual) que está integrada por una cadena de sucesos relacionados entre sí en el tiempo, limitados por acontecimientos de cambio de

registro, timbre, articulación o intensidad y compuestos por orden jerárquico en grupos superiores. El metro está fundamentado en un pulso que va por debajo (“oculto”) y que se repite a determinados intervalos, la percepción de esta regularidad no permite mínimas desviaciones en la rigurosa regularidad. Tactus es el nivel único del que el oyente generalmente es consciente. Se recurre a la memoria cuando los niveles estructurales exceden la percepción directa y con esto se puede concluir que el oyente no percibe ritmo sino forma. Las características acústicas del sonido (ataque y brillo) y su fuente sonora o frecuencia de sonido es lo que se entiende por timbre.

2.- La Interpretación.- Son aquellas indicaciones que utiliza el compositor para especificar y hacer explícito de manera clara al ejecutante el carácter de la obra, aparte de la notación musical. Existen de dos tipos: indicaciones de intensidad sonora y de tiempo o movimiento. Las indicaciones de carácter generalmente son palabras que están escritas en italiano y abreviadas y son adecuadas para manifestar las impresiones que causa la música como: tranquilidad, tristeza, decisión, agitación, etcétera. También se entiende por interpretación a la singular manera de sentir de un concertista, director de orquesta o coro, de un cantante, etc. (Diccionario Enciclopédico Abreviado; 1945).

La pieza de carácter está estructurada para transmitir específicamente una mención figurada, ambiente o sentimiento, sin basarse en un texto, programa, o actuación. Esta clase de piezas no son funcionales, únicamente tienen la intención de provocar, por medio del ejecutante, las emociones de un oyente receptor. Algunos títulos genéricos están diseñados para mostrar la postura del compositor o del intérprete en relación a la música, por lo general es una actitud no formal (bagatela, impromptu, momento musical, etcétera). (Diccionario Enciclopédico de Música; 2009.)

Para los fines de la presente investigación cabe mencionar la aptitud motora, la coordinación, el desarrollo musical y la ansiedad interpretativa. Los dos temas principales de la misma son la habilidad y la expresividad. Para hacer tangible la habilidad interpretativa se pone como ejemplo el piano, por ser el instrumento al cual se la han podido adaptar aparatos eficaces para grabar información en relación a la regulación y la dinámica, la coordinación, la digitación y la lectura a primera vista. La expresividad comúnmente se explica por las anomalías que realiza el ejecutante de la partitura, sin embargo esta explicación provoca mucha polémica; más bien la expresividad se comprende por lo que la estructura musical genera por sí misma. En interpretaciones leídas a primera vista existe la expresividad; así como en interpretaciones estudiadas por varios meses o años es posible que el intérprete las modifique.

3.- El Desarrollo y Capacidades.- *Se enfocan en los procesos sumergidos a causa de las facultades musicales* en relación a la edad del sujeto. La observación motriz, en específico el movimiento de cabeza, es el principal método de investigación para la percepción musical infantil (la acumulación de la reacción a nuevos estímulos en la que la fuente que los produce es captada por el niño). Los niños se conmueven fácilmente con la melodía, frecuencias simples y determinados aspectos de la armonía. Algunos investigadores opinan que más allá del conocimiento adquirido en su entorno, son las predisposiciones biológicas el factor esencial de lo que percibe musicalmente un niño. Los estudios hechos después de la etapa de la infancia están situados en los cambios de la habilidad musical desarrollados por medio de la asimilación, el entrenamiento y todo lo que hay a su alrededor. El tiempo de estudio y la calidad de la práctica en el instrumento, es uno de los métodos más eficaces para poder predecir la capacidad musical de alguien; se recomienda haber hecho una práctica instrumental de 10,000 horas al cumplir 21 años.

4.- Los **Afectos**.- Se observan desde los fundamentos psicológicos de las reacciones emocionales a estímulos generados por la música, mismos que se han estudiado en relación de los afectos extrínsecos (designativos o asociativos), es decir, externos o que vienen de fuera e intrínsecos (incorporados), estos son los afectos íntimos. Gran parte de las investigaciones han utilizado la identificación y la descripción de las reacciones emocionales y psicológicas que de manera directa expresa el oyente. En cuanto se refiere al afecto intrínseco, se han seguido dos vías de desarrollo: identificar un “léxico” de afectos musicales apoyados en fundamentos y en datos establecidos en lo concerniente a la música e identificar las reacciones emocionales referentes a características especiales de estudios de la estructura musical. Se explica la primera reacción de imagen (icónica) en ejercicio de niveles de la energía y otras peculiaridades semejantes entre la estructura musical y las emociones. La segunda se explica en la capacidad de entender una estructura musical que se consigue por medio de procesos perceptuales de origen nato y como consecuencia de aprender reglas de estilo.

5.- La **Psicología Social de la Música**.- Estudia el efecto que mutuamente se produce entre los individuos y sus discursos sociales. Las preferencias o tendencias musicales, la música y la conducta en el consumo, la educación musical, la forma en que se emplea la música en la medicina en el área terapéutica, y estudios ocupacionales, son los puntos esenciales de estudio. También se estudia el fundamento psicológico, en específico su efectividad dentro de la mercadotecnia, para utilizar la música con fines comerciales. La música cambia la conducta del consumidor; causa un fuerte impacto al momento de elegir un producto, influye en el tiempo que permanece en las tiendas y en la cantidad de compras que genera. Así mismo, el efecto que la música transmitida por teléfono produce en la percepción del sujeto, es otra área de estudio sobre las aplicaciones comerciales que se le dan a la música.

Sin embargo, otra dimensión es la musicoterapia, a la cual se atribuyen cualidades terapéuticas, centra su estudio en aplicaciones dentro de los espacios clínicos e investiga de qué manera influye la actividad musical sobre otras áreas de conocimiento. (Diccionario Enciclopédico de la Música; 2009; pp. 1224-1226).

Es importante conocer nociones elementales de psicología musical, ya que esta ciencia trata de las impresiones que percibimos a través de la música; a diferencia de la filosofía musical que expone las manifestaciones de la parte material y la conducta humana respecto a la bondad o la maldad.

Percepciones de la Música

a) La percepción es una sensación que es producida directamente en la parte moral y emocional del hombre, a causa de una honda conmoción ocasionada en los sentidos por objetos exteriores.

b) La percepción intelectual se da en un tiempo brevísimo y en un orden establecido, de acuerdo a si la impresión es instantánea o gradual. La percepción del sonido ocurre en un momento sin extensión, a diferencia de una idea musical, que va por grados y en un orden dado. Es necesario conocer dos consideraciones que son de gran ayuda para poder percibir una idea musical. El primero es en referencia a la relación de un sonido en orden de elevación y se indica con la notación, y el segundo en idéntica relación en orden al tiempo y es indicada con la figuración.

Las percepciones psicológicas musicales se presentan en tres diferentes aspectos; el melódico que es el camino natural del canto que causa efectos en nuestra imaginación, el armónico que es el enlace de los acordes causal de

efectos en nuestro entendimiento y el rítmico que es la sucesión de los acentos musicales, ordenados a distancias determinadas y que causa efectos en nuestro sistema nervioso. Según la variada disposición de los acentos se puede determinar si el ritmo es simple, compuesto, regular o irregular. Es posible que sean comprensiones racionales de las emociones.

La música puede ser sensual, que es la que solamente tiene su efecto en los sentidos y no influye en nuestro espíritu; expresiva, propone extraer algo en específico, un programa es necesario para producir su efecto; la música intelectual es la que va directo a nuestro intelecto, no necesita un programa y se considera arte superior. La música de cámara pertenece a esta forma. (Apuntes de Historia y Estética de la Música; 1984; pp. 6-7). La música se centra en un proceso emocional donde el raciocinio es esclavo de los sentimientos.

1.3.- Patologías Psicológicas en los Músicos.

El cuerpo humano se conceptualiza en un cuerpo físico relacionado íntimamente con el trabajo muscular, mental, e intelectual. La actividad de ejecución instrumental abarca las tres dimensiones. Las patologías se encuentran por la práctica en lesiones anatómicamente en la mente mejor conocida como psique, en la cual se centra el interés de la presente investigación; y por último la dimensión intelectual esta correlacionada con las anteriores para su eficiencia.

Ampliando el tema, patología.- (tratado de afecciones o enfermedades) “es la parte de la medicina que trata del estudio de las enfermedades”. (Diccionario Enciclopédico Abreviado; 1945; p.258).

Psicoanálisis.- (Alma y resolución) “es el método del estudio de la psiquis y terapia de la misma, en caso de enfermedad”, ideado por Sigmundo Freud, que tuvo

como precursor a Breuer, ya en el año de 1880. Con este método se pretende estudiar los acontecimientos más íntimos de la vida psíquica, con un meticuloso análisis, casi microscópico. (Diccionario Enciclopédico Abreviado; p.563)

Psicopatología.- “f. Pat. Patología de las enfermedades mentales. V. Psicología y Psicosis.” Psicosis es el nombre genérico con que se conocen los procesos psíquicos insanos que se presentan con innumerables síntomas y modalidades; además ponen a disposición una gran variedad de pronósticos desde la simple melancolía o excitación hasta la epilepsia, inclusive la locura. (Diccionario Enciclopédico Abreviado; 1945; p.565).

El artista de obras teatrales o de novelas, tiene la habilidad de percibir el estado emocional de las personas que sienten temor, angustia, etc. y es capaz de presentarlas, pero no de una manera científica, sino exagerándolas con el fin de conmover a los espectadores; estos estados de tensión también son tratados de manera diversa por el Psicoanálisis o la Sociología; estas dos disciplinas son ciencia porque están provechosamente verbalizadas. En alguna etapa específica la ciencia y el arte han hecho frente a las mismas situaciones importantes de la vida; el científico intenta verbalizarlas y el artista expresarlas de manera que los demás las puedan captar; porque si ponemos atención, el mensaje o contenido de una buena obra de teatro jamás es verbalizada. El científico se conduce en mayor medida con la razón y el artista con los sentimientos. “En la ciencia, como diría Pascal, la razón expone sus razones, y en el arte es el corazón el que expone sus razones”. En la poesía se presenta una situación singular en la que, se suma a la expresión simbólica la palabra que tiene un papel importante por su sonoridad y ubicación. La poesía es un medio de expresión conveniente para individuos que poseen una personalidad peculiar. Sin duda para el psicoanalista un poeta expresa una serie de impulsos naturales exaltados. No se permite hacer realidad sus instintos, los reprime, sin embargo los expone de una manera sublimada. Por

naturaleza un hombre feliz, no frustrado, no siente la necesidad de refugiarse insistentemente en las fantasías. El hombre que no está satisfecho evade la realidad, creando para sí mundos imaginarios. Sin embargo, el poeta logra el equilibrio de validez que hay entre la realidad y el mundo imaginario; aunque esto más bien, sea un mecanismo de defensa de las realidades interpersonales. Por lo tanto, el Psicoanálisis también tiene la facultad de interpretar la pintura de los enfermos mentales y la pintura en general. En un principio se creía que un enfermo mental no tenía la capacidad de producir arte. “Binswagner decía que la esquizofrenia era incompatible con el arte”; y también se pensaba que la producción artística, era una expresión espiritual. Poco a poco se han venido presentando trabajos que colocan en buena relación el genio y la locura. El manierismo (arte entre el renacimiento y el barroco, de corte refinado, muy cargado de fantasía y algo rebuscado) en el siglo XVI rompió con toda manera de expresión y reglas clásicas, se caracterizó por su falta de naturalidad y afectación y fue protagonizado por artistas que siguieron a Miguel Ángel.

Un claro exponente de este estilo artístico son las pinturas de El Greco; las cuales son más expresivas, carecen de normas clásicas, muestra cuerpos deformes, los colores son vivos y bastante llamativos, y en cuanto a la perspectiva espacial ya no cuenta con sus caracteres concretos que le den cabida a elementos de mundo imaginario. “Navratil ha puesto en relación el manierismo con la esquizofrenia. Para él esquizofrenia es el auténtico gesto original del manierismo, pues no se basa en ninguna tradición”. El artista clásico es el que tiene la habilidad de expresar sus sentimientos a la manera del mundo real, sus obras indican que tiene una buena adaptación emocional a la realidad, se realiza por medio de los elementos que le proporciona el mundo exterior, aunque cuando la expresión artística debe prescindir de estos elementos, las manifestaciones artísticas son tanto más profundas. (Psicopatología General; 1978; pp. 376-380)

Dentro de la historia de la música han existido grandes compositores con desequilibrios emocionales o mentalmente perturbados, que de acuerdo a investigaciones hechas específicamente en la relación que hay entre la creatividad y la enfermedad mental, se ha llegado a la conclusión de que las enfermedades mentales se presentan con mayor frecuencia en los artistas que en las demás personas comunes, pero es menor que en otros artistas que se desenvuelven en otras disciplinas; también que la enfermedad mental no está ligada a la creatividad sino más bien va entremezclada. Aquí se menciona a cuatro compositores que pertenecieron al mundo clásico: Schumann, Wolf, Tchaikovski y Mahler.

De Robert Schumann (1810-1856), en base a investigaciones se hace mención de inestabilidad psíquica con antecedentes familiares, una conducta de sensibilidad exagerada, una tristeza vaga, profunda y permanente por no poder superar crisis existenciales, su tendencia a concentrarse solamente en su mundo interior, percepción de ilusiones auditivas, miedos, intentos de suicidio, y al final su ingreso en un centro psiquiátrico; esto aunado a los estudios realizados durante un siglo, en relación a su posible enfermedad (parálisis progresiva, esquizofrenia, neurosífilis, psicosis maníaco-depresiva e hipertonia esencial), un asunto difícil de aclarar por la limitada documentación con que se cuenta, acaso de proporciones románticas en exceso e indudablemente por el insuficiente conocimiento existente en ese tiempo acerca de las enfermedades mentales.

Referente a la producción musical de Hugo Wolf (1860-1903), se dice que fue antes de su cuadro clínico psiquiátrico, por lo tanto se puede afirmar que sus trabajos de composición generaron variantes en su personalidad. Sin embargo, se sabe que el compositor, poseía una inestabilidad emocional desde joven y era un sujeto nervioso en extremo, sobreexcitado y exaltado, que con frecuencia sufría estados de gran abatimiento que pasaban después a un estado de exaltación y júbilo, volvía a la postración y así sucesivamente, en una alternancia maniaco -

depresiva que se define como trastorno bipolar. A pesar de encontrarse en estas condiciones, esto no fue impedimento para que compusiera aproximadamente 300 lieder, “de una sencillez expresiva comparable a Schubert y de una intensidad semejante a la de Schumann”, (Dierter Kerner; 1923-1981). Wolf falleció en un psiquiátrico, muy mermado de salud a causa de una neurosífilis “Manifestación de la tercera etapa de la sífilis en la cual es afectado el sistema nervioso, las tres formas más frecuentes son: 1) sífilis meningovascular, que afecta los vasos sanguíneos de las meninges (tres membranas que cubren el cerebro y la medula espinal; duramadre, aracnoides y piamadre); 2) tabes dorsal, y 3) parálisis general”. (Diccionario Enciclopédico de las Ciencias de la Salud; p. 573).

En lo referente a Piotr Illich Tchaikovski (1840-1893), no se conoce nada en relación a que ocasionó su fallecimiento durante una epidemia de cólera, después de haber bebido un vaso con agua contaminada; surge la duda si fue accidente o suicidio. No se puede evitar mencionar los problemas emocionales del compositor ruso, que posiblemente lo llevaron al suicidio a la edad de 53 años. Su cuestionada homosexualidad, su intento de quitarse la vida en el año de 1877, cuando se sumergió en aguas heladas del Río de Moscovia con la finalidad de provocarse una pulmonía, tras haber fracasado en su matrimonio con Antonina Miliukova, estos acontecimientos son parte del enigma tchaikovskiano. Más tarde, se presentó una nueva teoría en relación a causa de su muerte, que afirma el suicidio con arsénico, una salida que solamente tenía por objeto dar fin a una cuestión de honor. El fallecimiento de su madre, ciertamente fue un hecho que debió tener influencia en la manera de comportarse frente a la vida.

Alma Mahler, viuda de Gustav Mahler (1860-1911) en su momento afirmó que él “había estado siempre enfermo” quizá con el afán de justificar su supuesto desorden psicológico. También se advirtió que posiblemente era poseedor de un complejo de Edipo que no pudo superar, insinuando que siempre estuvo

enamorado de su madre y que en cada mujer que conocía buscaba a su madre. Se argumenta que el compositor era muy difícil de tratar y que estaba repleto de manías, se le atribuyen aspectos de personalidad brusca, inflexible, no tolerante e impulsiva; se muestra como un hombre con mucho dolor físico y moral, ansioso de conseguir el equilibrio que lo colocase en un estado de paz interior. Según investigaciones, Mahler era obsesivo lo cual se puede apreciar en sus obras y como director en lo exigente y el cuidado al detenerse en los pequeños detalles. Sin embargo, otros autores tuvieron razones para decir que el músico padecía un trastorno bipolar, enfermedad que también se atribuye a gran número de compositores famosos, al grado de que se ha llegado a considerarla como fuente de creatividad. Al final falleció a causa de problemas cardíacos provocados por una fiebre reumática. (Consideraciones sobre dos artículos críticos musicales; 2009; p. 260-262 y Relación entre creatividad y enfermedad mental; p.120-132).

Sin embargo, cabe señalar que en el extenso estudio hecho a personas sobresalientes por Lewis M. Terman, llevado a cabo en 1921 en la Universidad de Stanford, disipó mitos y estereotipos con respecto a las personas sobresalientes, tales como “lo que madura pronto se pudre pronto” y “genio y locura van de la mano” (Terman, et al; 1925).

Investigar acerca de las enfermedades mentales que se pueden presentar en los músicos o en personas en general, es un tema que sólo los psicólogos pueden realizar porque solamente ellos están autorizados para aplicar pruebas psicopatológicas, sin embargo la relación con la educación se concentra en los procesos de aprendizaje y adaptación a la vida musical, mismos que están sujetos a cambios anímicos que se presentan durante el periodo de estudio.

El presente trabajo de investigación centra el interés en la práctica pedagógica musical. Determinar patologías emocionales no es la naturaleza del presente trabajo, debido a que al perfil del educador musical no le competen las licencias para los test. El diagnóstico lo hace un psicólogo, pero detectar rasgos "acción gallarda y notable en cualquier concepto, y muy significativa y propia del afecto o disposición de ánimo de que se origina", (Diccionario Enciclopédico Abreviado;1945; p.662) de posibles trastornos psicológicos, si están al alcance, ya que estos son característicos de la labor que realizan los educadores, que en base a la documentación existente, les permite crear y aplicar cuestionarios o test con los cuales se puedan identificar rasgos de desequilibrios mentales que puedan estarse presentando en los ejecutantes.

La dopamina, en una función obvia como neurotransmisor, facilita el movimiento y la planeación del mismo, pero también puede conducir por lo menos a dos enfermedades; el exceso de esta sustancia puede ser causa del trastorno psicológico esquizofrénico, y la falta de ella puede llevar a la enfermedad nerviosa del Parkinson; así como la noradrenalina, está estrechamente relacionada con los estados de ánimo, si está baja, produce depresión y si está alta, eleva el ánimo. Los cambios de exceso o falta de noradrenalina generan bipolaridad. (consultar apéndice "A").

La enseñanza musical, la comprensión de todo el marco referencial mencionado muestra el alumno al cual se va a guiar, considerando siempre una formación integral,(aquella donde las diferentes facultades de la personalidad se encuentran representadas y están dirigidas hacia el desarrollo de las diversas capacidades del alumnado) donde cada una de las asignaturas a cursar dejen de ser un fin en sí mismas y se conviertan en un medio para que el educando de manera sana pueda desarrollarse integralmente. Para llevar a cabo tal labor es necesario ser capaz de identificar si el alumno tiene un desarrollo adecuado propio de su edad, tanto

físico, psicológico y emocional (preciso y armonioso) y una potenciación al máximo de la curiosidad, creatividad e intelecto, que le permitan enfrentarse de manera adecuada y original al mundo; por lo tanto la música es integradora y no patológica. *“La música es el arte educativo por excelencia; se inserta en el alma y su forma en la virtud “.* (Platón; 427 a.C-347 a.C.)

CAPÍTULO II

2. 1.- Educación Integral

El término se conforma de dos vocablos, con las pretensiones de ampliarlo, iniciamos con **educación** que proviene de *educare* y significa conducir, guiar, orientar; pero también se entiende como: hacer salir, extraer, dar a luz. La educación entonces es dirección (intervención) y desarrollo (perfeccionamiento). Esta se va dando a través de un proceso integral que se presenta en la persona como unidad y no en partes de ella. La persona es quien se educa mediante un proceso activo y temporal, así es como se va construyendo a sí mismo; ya que el hombre está y es permanentemente inacabado, construirse le toma todo su tiempo de vida, es por esto que no debe distraerse en tratar de educar a los demás. La constante reeducación del ser humano es posible gracias a la educabilidad, que es la plasticidad o capacidad que posee de adquirir nuevas conductas a lo largo de su existencia, no importando la edad o etapa en que se encuentre (niño, joven o adulto). Es por esto que se debe tener en cuenta que la función del educador es promover, intervenir, pero no educar. “La educación es humanización, el proceso que nos hace hombres.” Max Sheller. (Diccionario de las Ciencias de la Educación; 1983; pp. 474-476).

En lo que se refiere al significado de la palabra **integral** se define como: “el adjetivo que engloba todas las partes o aspectos de algo”. (Diccionario Esencial de la Lengua española; 2002; p. 370). Entonces, habiendo ampliado y definido las dos palabras, se puntualiza que dentro de la planificación integral de la educación, la palabra integral se utiliza para precisar que se refiere esencialmente:

- a) A la educación integral (armónica y completa) que deben propiciar los planes al servicio del desarrollo de todas las potencialidades de cada persona y de la respectiva sociedad.
- b) Al énfasis que debe ponerse para abarcar el conjunto de los niveles y modalidades de todo sistema educativo.

c) A la interrelación que debe cuidarse respecto de la identidad cultural de las sociedades afectadas, así como de sus aspiraciones y planes de desarrollo social y económico, del bienestar en el progreso material.

d) A la atención que merecen los aspectos tanto cuantitativos como cualitativos, de administración (gestión, supervisión, coordinación y evaluación) y de financiamiento.

La educación integral o también conocida como enseñanza integrada, (contrariamente al currículum clásico que se basa en la ordenación tradicional de las ciencias, las cuales actúan de manera separada acumulando en el alumno conocimientos parciales y sin organización) trata de alcanzar un conocimiento global y unitario en la vida cotidiana por medio de la interdisciplinariedad de las ciencias y referentemente se sitúa en un hecho social, económico y político específico. Este tipo de enseñanza pretende evitar la especialización excesiva, que impide la adaptación a la forma de vida actual y genera puntos de vista parciales y reducidos de la realidad, por lo tanto su objetivo es poner a disposición una lista que sirva para resolver problemas que se presentan día a día. (Diccionario de las Ciencias de la Educación; 1983; p. 536).

Así como se debe desarrollar una educación integral comenzando con el intelecto emocional, la psique, la mente y por ultimo lo físico, el desequilibrio de estos factores genera patologías.

Educación intelectual.

El término educación se interpreta en dos sentidos o significados, que es conveniente distinguir para evitar dudas y errores. En primer lugar, una perfección se adquiere practicando ejercicios adecuados, ordenados de tal forma que no

exista el riesgo de desestabilizar al individuo y de esta manera pueda llevar a cabo las acciones propias con una perfección que vaya siempre en progreso.

Así como en la ejecución, es al mismo tiempo la perfección de quien la realiza y ésta se va manifestando, se conoce la educación que alguien posee en la medida en que actúa con mayor perfección. Si una persona adquiere mayor calidad en la actividad que realiza es signo de que esa persona ha llegado a un nivel más elevado de perfección, por lo tanto es cada vez más completo.

A toda actividad que genere en el individuo la educación-perfección, también se le llama educación y es el segundo sentido que se da a ésta. El hombre educado siempre está en una constante perfección, por medio de la actividad que realiza tiene la posibilidad de alcanzarla. Sin embargo, aunque la educación intelectual sea una gran ayuda en la educación humana en su conjunto, solamente es un aspecto parcial, aunque muy importante, de ésta.

En el ser humano se pueden identificar tres grandes tipos generales de operaciones sobre los que trata la actividad educativa: de movimiento (educación física), de conocimiento (educación intelectual) y de tendencia (educación moral). Con certeza se puede definir la educación intelectual, en perfección como una parte de la educación humana que radica en una disposición estable (hábito), que adquiere el individuo a base de ejercicios adecuados que le capacitan para realizar funciones óptimas de tipo cognitivo (conocimiento), que puedan unirse con sus aptitudes naturales.

Toda educación intelectual completa debe afectar al intelecto mediante tres funciones diferentes: el conocer especulativo o teórico, que se encuentra capacitado para observar, ordenar, juzgar, apreciar, razonar, definir, dividir, clasificar, sintetizar y relacionar de manera perfecta. Por su parte, el conocer práctico- moral, que se enfoca en poseer un juicio de acuerdo con la recta razón, dentro de las dimensiones del ser y en torno a lo que se debe o no se debe hacer, siempre cuidando de permanecer dentro de la realidad en que se vive y en

dirección de poder lograr el ideal de perfección personal que se encuentra de manera objetiva con el fin último del hombre, ser íntegro.

El conocer técnico-artístico, sirve para planear y dirigir al individuo en sus operaciones de cambio y utilizar a su favor la realidad material en la que se encuentra inmerso. Algunos de los beneficios que se obtienen de la técnica son: la construcción de instrumentos y artefactos, y por otra parte, la creación artística en sus diferentes manifestaciones.

La **afectividad** (Del lat. *affeccto*, querer asir, agarrar.) en el aspecto psicológico, está basada totalmente como algo concreto relacionado al alma-espíritu, a la conciencia con esencia propia; en las experiencias del cambio que vive de manera agradable y desagradable el ser humano. Estos hechos vívidos de placer y dolor conforman la valoración en la calidad de las vivencias afectivas, unidas a las conductas de acercamiento y huida. En lo referente a lo existencial, la experiencia afectiva se manifiesta en una situación ilimitada, sin embargo, ésta experiencia se puede tratar de dos maneras principales: sentimientos y emociones. Es importante saber que el término abarca los afectos, las emociones y los sentimientos de dolor y de placer. La afectividad y la motilidad (facultad de moverse) son dos vías primordiales de la descarga psíquica. Ésta esencialmente se manifiesta en la descarga motriz secretora y circulatoria que se produce a causa de una alteración interna del organismo humano sin presentar indicio alguno en la parte exterior. Por lo tanto, la afectividad es la parte más importante de la vida psíquica y fundamento sobre el cual toman forma las relaciones interpersonales y todos los vínculos que integran al sujeto con su medio. La expresión afectiva es indispensable para el sano desarrollo psicológico del individuo y elemento básico que proporciona equilibrio y bienestar emocional a la persona. Es importante saber que cuando se produce alguna modificación en el orden afectivo, trasciende a cada una de las partes del individuo, como en su eficiencia intelectual, en su ánimo y en su conducta. Con base a numerosos estudios se ha demostrado que la falta de afecto causa en la persona un gran retraso, tanto en su desarrollo físico como mental.

Educación física (educación del y por el movimiento) no es simple adiestramiento corporal, sino que es acción educativa que pretende un enriquecimiento de la persona mediante la vivencia de su cuerpo. En los años recientes el deporte ha estado vinculado a este tipo de educación y ha sido evaluado de igual manera por las ejecuciones y eficiencias físicas. Sin embargo, el deporte no debe ser despreciado, pero este es solamente su parte más baja. El ser humano debe educarse para desarrollar sus capacidades, en las áreas: bioantropológica (consigo mismo), social (con otro ser humano) y cosmológica (con el mundo que le rodea). En la parte superior de acceso a lo anterior, está la percepción a través de los sentidos, después, en el comienzo de la educación, está la educación física; que tiene cuatro objetivos, los cuales son:

- 1) El mejoramiento corporal, que comprende el aspecto fisiológico, anatómico, biomecánico y neuromuscular.
- 2) Ayudar al equilibrio de la persona, referente al conocimiento vivencial del cuerpo, obteniendo patrones básicos de movimiento, de coordinación motriz, etcétera.
- 3) Adaptar al medio físico que le capacita para aprender nuevas tareas, para soportar, manejar, recibir, interceptar, arrojar objetos y otras cosas más.
- 4) Integrar al mundo social, que le proporciona habilidades corporales de expresión y comunicación; hábitos de acción y comportamientos corporales que le demanda la sociedad en que se vive.

Por otro parte, desde la década de los ochentas se ha favorecido la valoración del movimiento espontáneo, natural, la comunicación libre y creativa mediante gestos, esto en oposición a la obsesión por realizar ejecuciones perfectas preestablecidas. El deporte en esencia es uno de los elementos más naturales de movimiento, juego y confrontación, es sin duda un componente básico para la educación física

concebida de manera inteligente. Sin embargo, al haberse convertido en espectáculo, records y excesos físicos, es posible que haya adquirido una desnaturalización. Cabe señalar que el principal objetivo de esta disciplina física no es preparar a los futuros grandes deportistas, como la gran mayoría cree, sino más bien ayudar en el desarrollo equilibrado y abundante de la persona; por tanto, se recomienda que la educación física como actividad educativa debe ser comprendida e integrada en su labor por parte de todos los educadores que intervienen en la conducta humana.

Paralelamente a todo esto, existen dos procesos que mantienen una estrecha relación que es imposible separar: la **educación** y la **moralidad**, incluso el análisis de cualquiera de ellos siempre nos lleva al otro; sobre todo, es importante tener en cuenta que la raíz de la educabilidad y de la moralidad es la indeterminación (lo no resuelto), en efecto, "...el hombre tiene que justificar sus actos, necesita una norma según la que realice ese ajustamiento, y porque el hombre es educable, se impone la búsqueda del parámetro o los parámetros según las cuales perseguir el perfeccionamiento" (Diccionario de las ciencias de la Educación; 1983; p. 495). Dentro de todo, la educación debe reforzar la voluntad del sujeto en la persecución de su deber, y esto concierne a la virtud, esto es si se debe hacer algo es porque ese algo es valioso y por eso, la virtud es la apropiación de lo valioso.

Por otro lado, las actitudes llegan más allá de los límites morales, expresan el modo de ser más profundo de la personalidad de cada persona, pero la educación, ya sea por el ámbito que toca o por las situaciones en que se encuentra situada, o por cada uno de los términos mediante los cuales es promovida, siempre es social; y la educación social es un proceso de intervención y aculturación, ya sea formal o informal que todo ser humano realiza dentro del medio en el que vive. (Diccionario de las ciencias de la Educación; 1983).

Como conclusión, los principales elementos que requiere desarrollar el ser humano para lograr una educación integral son las emociones, el intelecto y la parte física, ya que estos aspectos definen la personalidad del individuo, lo cual da como resultado a un ser equilibrado capaz de integrarse a una sociedad donde pueda resolver situaciones cotidianas a base de conductas favorables. *“Educar a la mente, sin educar al corazón, no es educar absolutamente” (Aristóteles; 384 a.C.-322 a.C.)*

2.2.- Psicología Gestalt

La Psicología de la Gestalt (forma, hechura, estructura) pertenece a una escuela psicológica que inicio en Alemania, en el año de 1912, sus principales iniciadores fueron: Max Wertheimer (1880-1943), Wolfgang Köhler (1887-1967) y Kurt Koffka (1887-1941), quienes desarrollaron el programa de investigación de la Gestalt trabajando sobre el “movimiento aparente” y dando lugar a la teoría del fenómeno Phi (ilusión óptica de nuestro cerebro que hace percibir movimiento continuo en donde hay una sucesión de imágenes). La Gestalt se puede definir de dos maneras: la primera sugerencia se refiere a una propiedad o cualidad de las cosas tal como la cuadratura o simetría de las figuras geométricas, la hechura, o la forma de los objetos. La segunda equivalencia y la que es utilizada por los psicólogos, es la parte esencial característica de algo que posee una hechura o forma como una de sus cualidades que jamás serán vistas, pero pueden deducirse como partes indeterminadas o que pueden variar de hechos o acciones observables.

Basado en esto, la ley general de la Gestalt afirma que “el todo siempre va a ser más que la suma de sus partes” ya que se centra en cómo se relacionan las partes; esto porque el ser humano no percibe elementos por separado, sino formas estructurales que tienen un significado; Gestalt es un todo organizado, estructurado y con un significado propio. Esta psicología, como ninguna otra, ha

impulsado la realización de investigaciones centradas en la percepción, que han arrojado información de que sin lugar a duda, existe más de un estilo de aprendizaje. Por tanto, se sugiere que el nivel superior del aprendizaje debe estar relacionado con la percepción, la comprensión y la configuración. La Gestalt implica regresar a la percepción ingenua, a la experiencia inmediata, es decir, a lo no alterado por el aprendizaje, llevando a comprender que lo percibido no es un conjunto de elementos, más bien es la unidad de un todo estructurado. Aludiendo al concepto “el todo es más que la suma de sus partes”; se entiende que la conciencia va más allá de los límites del comportamiento humano. Esto en relación a que las leyes gestálticas no actúan de manera independiente, aunque sean mencionadas por separado; interactúan influenciándose mutuamente para así crear respuestas difíciles de prever, ajustándose a las variantes de tiempo-espacio, y como sucede con las personas que son adiestradas para captar el arte abstracto, están diseñadas para encontrar las más leves diferencias en el aprendizaje. Como ejemplo de esto es la idea **figura-fondo**, la figura es un elemento que está en un espacio de donde sobresale en relación a los otros elementos; el fondo es todo lo que no es figura, es la parte del área que contiene elementos relacionados entre sí que sostienen a la figura y que por ser contrastantes tienden a desaparecer. Por consiguiente, los estímulos ambiguos se analizan de la forma más simple organizándose en figuras lo más simétricas, regulares y estables que se pueda. También, visualmente las formas cerradas y acabadas tienen mayor estabilidad, lo que genera la tendencia a completar con la imaginación las figuras percibidas tratando de encontrar la mejor organización.

Generalmente, los elementos y figuras que están más cerca tienden a verse como una unidad y a separarse de otros. Tocante a la resolución de problemas, según principios simplificadores, el ser humano tiene la capacidad para organizar cualquier espacio percibido; esto como un recurso adaptativo, aunque a veces puede dificultar el desempeño de actividades que requieren soluciones creativas. Por consiguiente, es primordial saber que la Gestalt es tanto física como mental; y

uno de sus principios fundamentales es la ley de **Praegnanz** (Pregnancia), que se aplica al mundo físico y a como lo experimenta el individuo; dicho de otra manera, afirma la tendencia de la experiencia perceptiva a adoptar las formas más simples posibles. Además, esta ley respecto al concepto de equilibrio, sostiene que la organización tiende a la simplicidad mayor, esto lleva a una mejor Gestalt posible; dicha tendencia está dirigida a un fin y este fin es el equilibrio. La perspicacia es de gran ayuda porque de algún modo se tiene la capacidad de percibir una situación, en la que la perspicacia es empleada para resolver el problema aunque este sea poco claro. Dentro de esto, las leyes de la percepción fueron aplicadas a la teoría del aprendizaje, en las que en lugar de recompensa y esfuerzo, se introdujo el concepto de meta o situación final. Por tanto, existen las leyes adicionales del aprendizaje, como la ley de semejanza que es utilizada cuando se aprende un material determinado que contiene elementos parecidos y distintos, los parecidos se aprenden más rápido que los distintos, la ley de proximidad donde los elementos se agrupan juntos por factores de proximidad física (espacio y tiempo), formando una configuración temporal tal como una tonada, una frase, una historia etc., la ley del cierre refleja la idea del esfuerzo por alcanzar lo completo y la ley de continuación adecuada implica la tendencia de aprender mejor aquellos elementos que manifiestan la coherencia de sus configuraciones. Por consiguiente, los psicólogos de la Gestalt indican que generalmente el campo psicológico se reestructura y se convierte en una Gestalt mejor. En adelante, la teoría del aprendizaje gestáltica condujo a realizar estudios de un mejor pensamiento, que es “el pensamiento productivo y de resolución de problemas”.

Aunado a esto, una de las ideas principales en relación al pensamiento productivo se refiere al enfoque y al reenfoque. En el primero, se genera una transición que va de un punto de vista subjetivo o personal a otro independiente y objetivo de la situación total, así como el dominio de los requerimientos estructurales y funcionales, también contrarresta las propias creencias y experiencias personales. Después el reenfoque proporciona una nueva perspectiva para reconsiderar los

diferentes resultados e intereses de las personas creativas, la facultad de investigadores y profesionistas, adiestrados en distintas especialidades, para funcionar, después de una breve orientación, en otras áreas con óptimos niveles de productividad.

Siguiendo este contexto, se niega la aplicación de la prueba y error al pensamiento, en razón a que este es dirigido a un fin o meta y es perspicaz, creando nuevas gestalts. En consecuencia, los psicólogos de la Gestalt consideraban que los principios de la organización perceptual no sólo explican las percepciones visuales, sino también las percepciones auditivas, las táctiles, y procesos mentales como la memoria. Por todo esto, la psicología de la Gestalt tiene influencia en diferentes áreas de la psicología, incluyendo estudios sobre psicología infantil, social, educativa y clínica. En conclusión, la anterior plantea que el significado de un objeto estructurado no depende de sus componentes específicos; más bien, es el resultado de investigaciones en el área de la psicología, la lógica y la epistemología “estudio filosófico de la ciencia que abarca la metodología, el problema de la verdad científica y el de las relaciones entre la ciencia y la filosofía” (Diccionario Básico de la Lengua Española Larousse; p.214), con el propósito de hacer que la ciencia tome en cuenta la vida cotidiana y el individuo comprenda con mayor profundidad y exactitud la esencia de su existencia. (Wolman Benjamín B.; Teorías y Sistemas Contemporáneos en Psicología; 1968).

La Gestalt se puede utilizar cuando la interpretación del medio social para el aprendizaje de la música y el ambiente sonoro está siendo mal interpretado, lo que puede ocasionar bipolaridad o esquizofrenia, esta se adapta debido a que no sólo estudia lo visual sino lo auditivo y táctil, similar a la música, la cual interviene en todas las áreas del desarrollo humano, por ejemplo: mediante el ritmo y armonía desarrolla habilidades de movimiento y de coordinación corporal; así como capacidades para recibir información por medio de los sentidos del mundo exterior

y a través de la mente, libera acciones e impulsos y hace que de manera natural cualquier individuo se exprese sacando tensiones y experimentando estados de ánimo, además, desarrolla la capacidad de concentración y algo muy importante “saber escuchar”; también expande la memorización, mejora la lectura, la escritura, y el lenguaje; desarrolla la personalidad y fortalece la confianza en sí mismo, ayuda a la integración y aceptación dentro de una sociedad.

Por lo tanto, es necesario que dentro del medio social se promueva el aprendizaje de la música de manera correcta, ya que por el contrario, en vez de generar beneficios en los individuos, puede ocasionar desequilibrios emocionales o enfermedades mentales como ansiedad, obsesión, bipolaridad o esquizofrenia. La concepción del entorno ante procesos mentales está dirigida por técnicas de Gestalt orientadas al equilibrio humano; mismas que desarrolladas de manera correcta generan en cualquier individuo la capacidad no solo de reproducir, sino de producir algo nuevo con lo que ya está hecho y pulirlo hasta lograr su mejor forma.

Consciente de su medio y su personalidad comprendida a través de la auto observación, que a su vez lleva a una auto-descripción; el profesor, quien se encarga de guiar al alumno compartiéndole sus conocimientos y experiencias con la intención de que este se perfeccione, tiene la necesidad de no sólo ser un experto en su materia, sino también, el entender y experimentar la manera de cómo se relacionan el área intelectual, emocional, física y social en un individuo; una vez adquirido un correcto equilibrio entre las partes mencionadas, es posible obtener un óptimo desarrollo en el alumno el cual lo convierta en una persona íntegra y en consecuencia pueda poseer los recursos necesarios que le permitan alcanzar una vida productiva en el medio social al que pertenece.

En lo que respecta a la educación musical, son indescriptibles los procesos mentales que un alumno realiza al momento de interpretar una pieza, creando mundos alternos dentro de los cuales existe su propia percepción y la realidad que son utilizadas para lograr comunicarse con el público. Anterior a esto, el profesor orienta al instrumentista aprendiz en función de la historia y el carácter de la pieza dando paso a la interpretación en calidad de ejecutante de la misma, asumiendo un rol de artista como si se tratase de un actor que emerge de un guion y no de un ser personal, a consecuencia de que en cada pieza siempre está transformando su personalidad. El perfil psicológico en lo que se refiere al consciente e inconsciente y el mundo externo, busca ser equilibrarlo en base a sus vivencias, el estudio personal es el interior o inconsciente, lo aprendido con el profesor es el consciente y lo externo es el público.

Para seguir es necesario equilibrar estas tres dimensiones, establecer cuál es la función o el papel de cada parte. En este punto se puede observar el papel del docente debido a que para ser un artista es necesario poseer un equilibrio mental, así como físico frente a un público y también contar con habilidad, astucia y cautela para ser capaz de resolver problemas que puedan presentarse de manera satisfactoria, tanto individuales como colectivos.

2.3.- Propuesta

Se considera que dentro de los procesos internos de la mente humana, la actividad psicológica se realiza a través de la energía psíquica, la cual es generada por impulsos llamados libidos “forma de energía vital, origen de las manifestaciones del instinto sexual” (Diccionario Básico de la Lengua Española Larousse; p. 334) que buscan placer y sentimientos de placer. Por tanto, se sostiene que en la mente existen tres niveles: el Yo, el Superyó y el Ello.

El Ello "Id" se hace presente al nacer, se compone por las necesidades básicas como el hambre, la sed y la sexualidad, los cuales son llamados instintos de vida. Además contiene el instinto de muerte, que es el responsable de la agresividad. Este nivel opera mediante el principio de placer, el cual demanda la inmediata satisfacción de los instintos; en consecuencia, se afirma que los instintos de vida y muerte son la base de todo comportamiento humano y que cada instinto consta de una necesidad fisiológica y un deseo psicológico ya que la necesidad da lugar al deseo y el deseo dirige la conducta del individuo. El Ello es racional e inconsciente, es decir, siente y expresa de manera irracional la emoción. En seguida está el Yo "Ego" que se desarrolla poco después del nacimiento y opera por medio del principio de la realidad, es cuando el sujeto ya planea y lleva a cabo alguna acción para probar si con lo planeado puede conseguir lo que se propone.

De esta manera, el Yo es racional y consciente, es decir, piensa y actúa de acuerdo al análisis de la situación. Y finalmente, el Superyó (Superego) es la última parte que se desarrolla de la personalidad en el ser humano y se presenta en la primera infancia. Su modo de operación es mediante el principio de perfección. Aquí se manifiestan los valores que los padres principalmente, los maestros y demás componentes que la sociedad, le transmite como ideales. Este nivel procura interiorizar los conceptos de lo bueno y malo en el individuo, para que de ésta manera adquiera el control de su conducta de acuerdo a un criterio propio en relación a si una acción es correcta o incorrecta. En otras palabras, el Súper Yo intenta prevenir que el Ello actúe según sus impulsos e intenta llevar al Yo hacia lo moral sacándolo de su orientación realista. Debido a esto se deduce que el Superyó es opuesto tanto del Ello como del Yo, ya que es irracional como el Ello, pero controlador como el Yo. Sin embargo, si este nivel llega a tener demasiado dominio sobre los otros dos niveles, puede dar como resultado una personalidad rígida e inhibida. En caso contrario, genera una personalidad antisocial.

Para definirlo mejor, “la inconsciencia es el estado en que el individuo no se da cuenta del alcance de sus palabras y acciones. Subconsciencia es la parte de la conciencia que todavía está sin formar, que tiene algo de inconsciente. Este término designa los fenómenos psicológicos que se producen sin ser sentidos, o lo son tan débilmente que no dejan huella en la conciencia. Más frecuentemente se aplica a los fenómenos de doble atención y doble personalidad, en los que se manifiestan como dos planos de conciencia, uno claro, de atención más fuerte, y otro débil, sordo y oscuro, que se produce independientemente del primero. El problema de lo subconsciente y de lo inconsciente psicológico es en el fondo, el de la continuidad o no continuidad de la vida del espíritu más allá de la conciencia”. (Diccionario Enciclopédico abreviado; 1945; p.199)

“El consciente es saber perfectamente que siente, piensa, quiere; y obra con cabal conocimiento y plena posesión de sí mismo. Es el elemento racional de la personalidad humana que controla y reprime los impulsos del inconsciente, para desarrollar su capacidad de adaptación al mundo exterior”. (Diccionario Enciclopédico abreviado; 1945; p.436).

El consciente es el campo psíquico que recibe las percepciones provenientes del exterior, del propio cuerpo o de la mente; en general es algo individual o subjetivo que es posible comunicar mediante el lenguaje y la conducta; es lo que el sujeto acepta y reconoce como lo propio en el momento presente, y actúa dirigiendo la atención y modulando el comportamiento y la energía mental.

El profesor es la parte consciente, ya que funciona como guía y constructor cultural del alumno y posee un cierto control sobre él y el público. El subconsciente o preconsciente es el alumno porque está en proceso de formación y va en dirección a ser consciente, así, los conocimientos de teoría, técnica, historia, análisis musical y desenvolvimiento en público ayudan a este proceso, ya que estos son contenidos y procesos mentales que pueden hacerse conscientes si se

realizan con el esfuerzo necesario y bajo condiciones que se produzcan con bastante frecuencia para concentrar la atención.

En el transcurso de este proceso se aprenden a controlar las emociones y las pasiones para no realizar acciones desagradables, ser capaz de regular la descarga instintiva y de esta manera lograr que la energía mental concuerde con lo que demanda la realidad exterior y los valores morales y éticos con los que cuenta cada persona.

Por tanto, el público (experto o inexperto) al sólo buscar o esperar que el artista sea capaz de provocarle alguna emoción como placer, tristeza o temor, se convierte en la parte instintiva, o sea, inconsciente. En el lado negativo, es importante tener conocimiento que en ésta área suelen manifestarse impulsos o deseos inaceptables desde el punto de vista moral e intelectual, sin embargo y a pesar de ello, son persistentes siendo permanentemente reprimidos. En el aparato Psíquico-Gestáltico, se asume el rol de los diferentes participantes en la formación del estudiante de música, el profesor el público y él mismo.

CAPÍTULO III

Una educación musical integral comprende la parte intelectual, la parte emocional y la parte física.

En la parte del intelecto se contemplan actividades como explicación de conceptos, maneras de adiestramiento, estudio con base en materiales escritos con notación musical tradicional, asimilación de conceptos, audición de obras musicales previamente explicadas y conocimiento en cuanto al análisis de forma y estructura de la música, así como historia sobre los compositores y época de las obras musicales del repertorio seleccionado. Esto se lleva a cabo por transmisión directa de conceptos y practica musical mediante imitación y repetición. Por lo tanto, tiene el propósito de alcanzar niveles de conocimiento y competencia musical.

En la parte emocional se propone tocar el instrumento o cantar experimentando vivencias afectivas de placer, tristeza, temor o sus derivados, ya sea de manera individual o estandarizada. En esta área es preferible permitir que el estudiante exprese su propia percepción de la pieza musical, lo que le ayuda a reafirmar su personalidad. Se pueden utilizar piezas conocidas o simplificadas con el objetivo de que sean fáciles de ejecutar por el alumno, además, las actividades de exploración, improvisación y composición, siempre que sean consideradas aportaciones del estudiante, son de gran ayuda. En esta parte el profesor puede contribuir proponiendo modelos que imite el alumno, sin embargo, es mejor buscar la espontaneidad por parte del estudiante.

En la parte física se encuentra lo mecánico y consiste en realizar ejercicios desde los sencillos hasta los más complejos con el fin de que el alumno adquiera mayor habilidad de ejecución. También es importante promover la cultura física y una alimentación adecuada en el ejecutante, que le permitan lograr una respiración correcta y adquirir la mayor flexibilidad y resistencia de todo su cuerpo.

Por lo tanto, es de suma importancia inculcar en el ejecutante la auto percepción, es decir, que sea consciente de sus músculos, tendones y articulaciones; debido a que esto le proporcionará el mantenimiento automático de la postura y el

conocimiento de la posición en el espacio. El estudio en el instrumento, no se logra practicando más tiempo o esforzándose más, porque el sobreesfuerzo conduce a las lesiones o frustraciones, es mejor quitarse los hábitos incorrectos que afectan las habilidades.

Es necesario que el cuerpo del artista tenga una función óptima y esto se logra mejorando la calidad de percepción, libertad y espontaneidad, capacitándolo para manejar el pánico escénico, de esta manera enriquecer su repertorio de habilidades. Por todo esto, es primordial que el tiempo que dure la formación del intérprete, esté basada en la relajación física y canalización de energía, ya que el cuerpo está unido y cada parte afecta al todo; dicho de otra manera, la mente, el cuerpo y las emociones no se pueden separar, por el efecto en sí mismas que ellas poseen. Se trata de olvidar los hábitos físicos, mentales y emocionales inconscientes, para después remplazarlos con acciones, pensamientos y sentimientos conscientes. Por otro lado, el artista tiene la tarea de crear un mundo invisible, mental y emocional, que concuerde con la parte física y así pueda llegar al público, sin embargo, esto debe ocurrir sin esfuerzo, de manera relajada y natural.

3.1.- Rol del Profesor

Como es sabido “sin salud no hay educación”, debido a esto, es necesario: que el profesor proporcione herramientas que ayuden a mantener al alumno sano en la parte física para evitar lesiones, en la parte intelectual para que adquiera conocimiento e información correcta y en la parte emocional se busca que sea capaz de tomar decisiones con total certeza. En consecuencia, el profesor al tomar la responsabilidad de guiar al alumno necesita, además de haber adquirido los suficientes conocimientos teóricos y técnicos así como experiencias y observaciones que compartirá con su discípulo, haber desarrollado durante su formación, una sólida inteligencia emocional, de esto dependerá en un gran porcentaje el éxito o el fracaso de su misión, ya que cumple múltiples roles como facilitador mediante sus relaciones con la comunidad y los alumnos. Por otra parte, debe tener en cuenta de que “hay quien aprende por la buena y quien aprende por

la mala”, identificarlo corresponde a la intuición del maestro. Sin embargo, lo importante no es si el maestro es amigable o estricto, sino que sea claro y consistente.

La presente propuesta se centra en el rol del profesor de música, ya que una hora de clase implica muchas horas de estudio semanal para la consecución del desarrollo de habilidades necesarias. Durante este proceso el alumno construye la psique, es decir, la mentalidad que se concluye en un comportamiento que puede desequilibrarlo o elevarlo a una alta calidad académica, el alumno recuerda las palabras del profesor durante la sesión y las repite en su mente mil veces durante el estudio de la práctica musical. Este es el principio de la presente propuesta del proyecto.

Las competencias que se proponen para el docente son:

- Advierte situaciones que el alumno probablemente experimentará.
- Promueve en el alumno el hábito de reflexión y meditación de acuerdo a la información y opinión de sus maestros con el propósito de discernir situaciones cotidianas con la finalidad de resolver problemas técnicos.
- Concientiza al ejecutante de que la interpretación de cualquier compositor es temporal no permanente; debido a que los seres humanos son individuales
- Comparte información y experiencias buscando ampliar el criterio y panorama del estudiante.
- Reconoce emociones del alumno ante los cuestionamientos verbales con la finalidad de propiciar una orientación ante la auto-concepción del estudiante.
- Maneja relaciones y emociones propias, así como del alumno en beneficio del desarrollo académico musical.

- Facilita el acceso a experiencias musicales atractivas e importantes, creando entornos mentales y actividades musicales que sean valoradas por las comunidades.
- Lleva a la práctica los conocimientos teóricos.
- Proporciona un marco disciplinario claro para las horas de estudio por medio de la formalización de tiempo, espacio y forma.
- Ejercita en el alumno la habilidad de expresar y comunicar opiniones, sentimientos, ideas y convicciones con claridad y eficacia.
- Selecciona materiales para ampliar la técnica, establecer diferencias más claras y destacar relaciones específicas en el estudio de la música.
- Facilita el acceso psicológico del alumno a la música.
- Aborda el tema de la estructura musical, por ejemplo; repeticiones y contrastes, diferencias y semejanzas de una melodía, series de movimientos, cambios graduales o súbitos y la manera de hacer tal efecto, etc.

“Si el alumno supera al maestro, es porque el maestro sí funcionó”

3.2 Rol del Alumno

El alumno es realizador, porque cuando accede a experiencias musicales significativas sufre una transformación personal que tiene efectos semejantes en todo su ambiente e influye en su aprendizaje, salud y bienestar. En consecuencia, para que el alumno pueda alcanzar un óptimo rendimiento académico es necesario que se mantenga sano en la capacidad intelectual, emocional y física.

Las competencias del alumno o intérprete que se proponen son:

-Concientiza que durante el estudio del instrumento las partes mental y física usadas correctamente evitan lesiones y desequilibrios que impiden alcanzar el máximo potencial en su desempeño académico.

-Asume que el cerebro humano es sensible a la estimulación rítmica por percusión y que cierta dosis puede provocar anomalías en la función cerebral y estados explosivos de tensión hasta producir convulsiones en sujetos predispuestos.

-Responde físicamente y emocionalmente a la sensación real del sonido.

-Procesa libremente el pensamiento musical. (Sueña despierto con la música)

-Reacciona muscularmente ante el estímulo externo sonoro, por medio de la dopamina como regulador.

-Distingue entre lo que cree sentir con la música y su percepción del carácter de la música en sí.

-Escucha con interés movimientos y cambios musicales.

-Experimenta al interpretar la ausencia de fatiga que produce una aguda exaltación interior, placer o una especial y profunda emoción.

-Realiza todos los matices de tiempo, (percutiendo distintas partes de su cuerpo, cantando o realizando efectos vocales, danzando, etc.) -allegro, andante, acelerando, ritenuto- y los matices de energía-forte, -piano, crescendo, disminuyendo- con el propósito de concientizar su sentir musical; ya que de esto dependerán sus sensaciones corporales.

-Percibe en la música agrupaciones coherentes y juega imaginariamente con nuevas posibilidades.

-Atiende a la música solamente mientras estudia.

-Anticipa frecuentemente intenciones de la composición, que cumplen su expectativa y otras ocasiones no.

-Domina destrezas como: fluidez de movimientos, juicios perceptivos, y discriminaciones, además, maneja notaciones en forma de partituras, apuntes, etc.

-Imita la interpretación del profesor como proceso formativo.

-Comunica un fenómeno específico como: el anochecer o el amanecer, una expresión de ocultarse o de abrirse, un sentimiento creciente de quietud o actividad.

-Toma decisiones sobre la expresión esencial de la obra, con el propósito de dar forma a la imitación y determinar el carácter expresivo; como otra cosa o persona ampliando su repertorio de acción y pensamiento. Sin embargo, dentro de las interpretaciones en grandes grupos, actúa de manera un poco más rígida.

-Establece relaciones entre las cosas, activando tendencias que dirijan a la expectativa o a la duda sobre la posible sorpresa o placer.

Competencias de percepción musical basadas en los procesos gestálticos.

Las leyes de percepción de Gestalt presentadas en el capítulo 2, en el tema 2, explican la percepción visual que se tiene de objetos en movimiento, que también se presentan en el aspecto auditivo dentro de la música como son:

1.-Figura, es lo que sobresale del todo.

2.- Fondo, lo que va debajo o detrás de.

3.- Cierre, es la tendencia a completar algo.

4.- Proximidad, es la tendencia de agrupar lo perteneciente al mismo modelo.

5.- Similitud, lo semejante es más fácil de percibir que lo diferente.

6.- Buena continuación, es lo que aparece de manera clara, repetitiva y en serie.

7.- Identidad, es donde la forma global no se pierde, aunque existan modificaciones.

-Distingue una línea melódica del acompañamiento o una figura rítmica de la estructura (Figura y fondo).

-Destaca una melodía insertada en un arpeggio, haciendo escuchar una línea continua aunque esté entretejida con otras (Cierre o conclusión).

-Agrupa los sonidos que están próximos para facilitar su escucha, evitando que haya mucho espacio entre los sonidos, ya que cuando la música es muy lenta, se dificulta oír la línea melódica o la rítmica (Proximidad).

-Sigue un timbre específico de algún instrumento o voz, dejándose llevar por el sonido dentro de una estructura (Similitud).

-Escucha la repetición en serie de una frase o motivo, aunque cambie el registro, el instrumento y las relaciones exactas del intervalo (Continuidad).

-Modifica o transforma la obra musical, sin que se pierda la estructura total (Identidad).

Dicha percepción es guiada por el profesor, como un vínculo ante su interior mental y la realidad, generando una concepción individual sana.

“El éxito formativo del estudiante está en su interés, motivación y constancia”.

3.3.- Rol del Público

El espectador de una manera no verbal, envía una respuesta de aceptación o de rechazo al artista en el momento de su actuación. Los oyentes condicionan la totalidad de la presentación.

En los públicos masivos hay mayor dificultad tanto para captar su atención como para interactuar durante la presentación, a diferencia de un grupo reducido de oyentes que permite mucho más participación y donde es posible relajar el ambiente.

Un público experto va a exigir mucho del artista, una mayor preparación y dominio en lo presentado; además condicionará el lenguaje a emplear, con un público inexperto se recomienda cuidar el uso de tecnicismos y hablar lo más llanamente posible.

Los grupos cerrados acostumbran a tener algo en común que une a todos sus miembros (una afición, oficio, pertenecer a una miasma institución etc.) eso facilita encontrar argumentos para conectar con ellos y sus motivaciones. Por el contrario los públicos abiertos, son mucho más diversos y, por consiguiente, es necesario esforzarse más para captar su atención.

Un público que pertenece al mismo lugar nos da un criterio para elegir vocabulario, vestimenta, tipo de humor y aspecto que ayude a conectar con la audiencia.

Existen actuaciones en las que el público está presente en la sala y a larga distancia donde no hay contacto visual entre presentador y audiencia. (Por ejemplo, los programas de radio o televisión). En las primeras existe la posibilidad de detectar la reacción de los oyentes en el transcurso de la exposición, lo cual permite ajustar sobre la marcha. En cambio, las presentaciones a distancia son más complicadas debido a que se trata de exposiciones a ciegas y no se sabe si todavía se mantiene la atención o no.

Si se trata de un público que viene por iniciativa propia, es señal que está interesado en el presentador o en lo que presenta, por el contrario, cuando la audiencia es forzada a asistir al acto se debe trabajar muy bien la presentación para lograr interesarlos.

Según el grado de predisposición del público se determina el nivel de resistencia que el artista va a encontrar. Si hay poca disposición, o sea, es un público hostil se recomienda hacer una mejor presentación para convencer que se sabe lo que se está realizando. En cambio, si se cuenta con un público entregado, este lo que quiere es disfrutar y pone menos resistencia a ser convencido.

CONCLUSIONES

- Si el alumno conoce el buen funcionamiento mental puede autorregular el desarrollo académico musical, disminuyendo el índice de fracaso.
- Bajo el marco teórico expuesto se presume el éxito de la sanidad mental para el alumno en las largas horas de estudio.
- La clase presencial del profesor se lleva a cabo en una hora, la cual se manifiesta en 35 horas a la semana de estudio, mismas que se traducen en pensamientos sembrados en la clase presencial, los cuales persisten en la mente de alumno, y pueden ser positivos o negativos.
- Mantener la salud física, intelectual y emocional durante el estudio de la música, ya que de lo contrario se manifiesta en la deserción ante el estudio mal encauzado.
- Depende de la salud física, mental, emocional e intelectual el mantenerse en la disciplina musical acertadamente.
- Para alcanzar el potencial máximo del individuo en el estudio de la música, es necesario que el alumno se mantenga sano de manera simultánea en las partes física, intelectual y emocional. Esto debido a que si llega a fallar alguna de estas partes, es complicado lograr los resultados académicos requeridos. Es por eso que en la presente investigación se pone de manifiesto la anormalidad de que el estudio de la música genere algún desajuste en cualquier área ya sea física o mental; claro, si se realiza de manera integral. Además, se explican algunos de los procesos mentales que ocurren en el transcurso de la interpretación musical.
- El maestro es el guía y apoyo directo del alumno, es participe de la mente sana del alumno, durante las largas jornadas de estudio.
- El público funge un rol determinante para el crecimiento formativo del intérprete musical.

BIBLIOGRAFÍA.

Diccionario Enciclopédico abreviado; Espasa- Calpe; Argentina S.A.; Segunda Edición, tomo II, Buenos Aires México, 1945.

Diccionario de las Ciencias de la Educación, Santillana, Primera Edición, México, 1983.

Diccionario Esencial de la Lengua Española, Larousse Editorial, S. A., Primera Edición, México D. F., 2002.

CERDA Enrique, Una Psicología De Hoy, HERDER S.A., Decimocuarta Edición, Barcelona (España), 1965.

GUILFORD J. P., La Naturaleza De La Inteligencia Humana, PAIDOS, Barcelona (España), 1986.

GOLEMAN Daniel, La Inteligencia Emocional, Javier Vergara Editor, Buenos Aires- Argentina.

GARDNER Howard, Estructuras De La Mente, Fondo de Cultura Económica, Segunda Edición, México, 1994.

Alison Latham (coordinadora); Diccionario Enciclopédico de la Música; Fondo de Cultura Económica; Primera Edición; México; 2009.

FORINO Luis; Apuntes de Historia y Estética de la Música; Ricordi; Nueva Edición; Buenos Aires (argentina); 1984.

MONEDERO Carmelo; Psicopatología General; editorial biblioteca nueva; segunda edición; Almagro (Madrid); 1978.

La definición de Arnold Shoenberg está tomada de su "Letters", E. Stein, Comp. (Nueva York: St. Martin's Press, 1965.

Los estudios de Paul Vitz están descritos en P. Vitz y T. Todd, "Preferece for Tones as a Funtion of Frecuency (Hz) and Intensity (db)", Psychological Review 78 (3-1971-): 207- 228.

LEMOS T. Katherina E.; Trastornos-Bipolares;

http://med.unne.edu.ar/revista/revita177/5_177.pdf

BREA FEIJOO JM. Consideraciones Sobre Dos Artículos Críticos Musicales. Cuadernos de Atención Primaria 2009;(16): 260-262. Disponible en: http://www.agamfec.com/pdf/CADERNOS/VOL16/n_3/PDF_WEB_CAD_16_N3/10_Cartas_ao_director_4.pdf

DELGADO Calvete C, PÉREZ Bravo A. Relación Entre Creatividad y Enfermedad Mental. AN. PSIQUIATRIA 2006; 22 (3): 120-132.

Larousse Diccionario Básico de la Lengua Española; Ediciones Larousse; Primera Edición; México; 1984.

WOLMAN, Benjamín B.; Teorías y Sistemas Contemporáneos en Psicología; Ediciones Martínez Roca, S.A.; Edición de Harper and Brothers; Barcelona, España; 1968.

SWANWICK K.; Música, Pensamiento y Educación, Ministerio de Educación y Cultura; Ediciones Morata, S.L.; Segunda Edición; Madrid, 2000.

Apéndice “A”

El trastorno bipolar es una enfermedad mental que es causada por la alteración recurrente en ciclos y repetitiva del estado del ánimo, se manifiesta entre periodos parciales de depresión, ideas fijas obsesivas y episodios mixtos; se presenta con mayor frecuencia entre los 20 y 30 años de vida y ocurre generalmente en los cambios estacionales, principalmente en verano. En la pre adolescencia y adolescencia temprana, el déficit de atención hiperactivo es el diagnóstico diferencial más importante para el trastorno bipolar, en contraposición a depresión monopolar, trastornos por ansiedad, esquizofrenia y abuso en el consumo de alcohol de adolescentes tardíos y adultos. Es importante saber que las personas con alteraciones alimentarias tienen mayor probabilidad de sufrir trastornos afectivos que la población en general. Los factores predictivos de bipolaridad son más frecuentes en las mujeres menores de 25 años que muestran síntomas de un comienzo anticipado del episodio depresivo con inhibición psicomotriz e hipersomnias, también puede presentarse por historia familiar y antecedentes de hipomanía y por tomar antidepresivos. A su vez los trastornos bipolares se clasifican en:

a) Trastorno Bipolar Tipo I que comprende:

- Episodio maníaco único.
- Episodio más reciente hipomaníaco.
- Episodio más reciente maníaco.
- Episodio más reciente mixto.
- Episodio más reciente depresivo.
- Episodio más reciente no especificado.

b) Trastorno Bipolar Tipo II: este Trastorno depresivo se manifiesta con mayor repetición de episodios hipomaníacos.

c) Trastornos Ciclotímicos: se detecta su presencia en al menos dos años de estados psicológicos con alternancia de fases de euforia y de depresión.

d) Trastornos no especificados: estos son trastornos con características bipolares que no cumplen los criterios para ningún trastorno bipolar en específico.

El criterio principal de valoración para determinar bipolaridad por sus síntomas, es la presencia de manía o de hipomanía (idea fija obsesiva exagerada), alternando con episodios de depresión. A pesar de que posee características clínicas y evolutivas propias es difícil de diagnosticar; el manejo psicofarmacológico adecuado, sumado a la psicoeducación y el entorno familiar, son importantes para el tratamiento de ésta enfermedad; sin embargo es uno de los problemas graves de salud pública a los que se enfrenta la humanidad en el siglo XXI. En los estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el índice mundial que indica el número de personas que presentan enfermedades, ésta alteración ocupa el sexto lugar entre la totalidad de trastornos médicos (Trastornos-Bipolares).