

XVIII

Festival de Educación Musical

A3-Garabateo Musical:
Una herramienta para
el fomento de la escucha
activa

Ponente: Andrey Owen
Degollado Licona

Resumen: Objetivo general: Trabajar la escucha activa utilizando el garabateo como herramienta visual para la representación de las cualidades del sonido y la comprensión de la escucha activa.

Objetivo particular 1: Dotar de nuevos conocimientos sobre el fomento y trabajo de la con la escucha activa

Objetivo particular 2: Desarrollo de planeaciones aplicables a su contexto educativo. Garabateo Musical: Una herramienta para el fomento de la escucha activa, propone afinar la escucha con la herramienta del uso del garabato como apoyo en la percepción y apreciación del sonido.

Por lo que a lo largo de cinco sesiones de trabajo, se busca proporcionar diversos elementos pedagógicos para fomentar la escucha activa, así las y los participantes podrán trabajar con las cualidades del sonido; la altura, la intensidad, la velocidad, el timbre y la duración; con el apoyo del garabateo (el dibujo libre) para generar estrategias didácticas donde se integren los trazos a la exploración sonora, permitiendo explorar diversas dinámicas de experimentación auditiva, que faciliten la percepción de las cualidades del sonido y con ello se promuevan dos acciones: El trabajo de la escucha activa y el desarrollo de planeaciones aplicables a su contexto educativo.

Actividades para 5 sesiones:

Sesión 1

La escucha activa. En esta primera sesión, las y los participantes se adentrarán en los fundamentos del taller y conocerán algunos referentes clave como Edgar Willemss y Murray Schafer, quienes han reflexionado profundamente sobre el papel del sonido en el desarrollo perceptivo. La idea es provocar preguntas y abrir el oído a otras formas de estar en el aula. A través del juego, la escucha y el intercambio, se buscará que cada docente comience a reconocer sus propias prácticas y sentidos en torno a la escucha.

Ese primer movimiento será la base sobre la cual podrán construir más adelante propuestas que no se limiten a repetir lo aprendido, sino que respondan a lo que viven, enseñan y necesitan en sus espacios educativos.

Sesión 2:

Las cualidades del sonido. En esta sesión se explorarán de forma práctica las cualidades del sonido: altura, duración, intensidad, velocidad y timbre. A través de ejercicios que combinan escucha y trazo, se propondrá el garabato como una forma de traducir lo sonoro al plano visual, no desde la técnica ni desde la perfección formal, sino desde la percepción y la intuición. El trazo no busca ilustrar, sino abrir un canal para mirar lo que se oye. Esta experiencia, al ser vivida por cada docente desde su propio cuerpo y escucha, les permitirá imaginar cómo adaptarla a sus espacios de trabajo, convirtiéndose en un primer insumo para crear propuestas didácticas con sentido.

Sesión 3:

Explorando las cualidades del sonido. Se continuará profundizando en la exploración de las cualidades del sonido. Esta vez, se incorporarán dinámicas grupales donde las y los docentes podrán generar códigos gráficos propios a partir de obras musicales específicas. Se buscará que el garabato funcione no solo como representación visual, sino como herramienta de análisis auditivo y de diálogo colectivo. El garabato comienza a funcionar aquí como herramienta de análisis sonoro y de diseño didáctico.

Sesión 4:

El garabato como pretexto para escuchar, moverse y actuar. En esta sesión el garabato deja de estar limitado al papel. Se toma como impulso para moverse, para actuar, para sentir desde el cuerpo lo que antes pasaba solo por el oído o la mano. A través de ejercicios prácticos, se abrirá el

espacio para experimentar cómo un trazo puede ser ritmo, gesto, escena. El garabato aparece como punto de cruce entre lo sonoro, lo visual y lo corporal, y se exploran conexiones con el teatro, la danza o el trabajo grupal en el aula. Esta expansión del trazo no busca complicar, sino ofrecer otras formas de hacer y pensar lo educativo. Lo vivido aquí alimenta las posibilidades de quienes, más adelante, decidirán cómo llevar estas experiencias a su propio contexto.

Sesión 5:

La metodología triangular de Ana Mae Barbosa. Esta sesión articula los aprendizajes previos y los encuadra para que las y los participantes conozcan la triangulación metodológica propuesta por Ana Mae Barbosa, que articula tres momentos esenciales en la educación artística: lectura de obra, hacer artístico y contextualización. Esta metodología permite que los procesos de aprendizaje se estructuren de forma integral, promoviendo una práctica educativa crítica, sensible y situada. En esta sesión, cada participante elaborará una propuesta didáctica breve en la que aplicará lo aprendido durante el taller escucha activa, cualidades del sonido, y representación gráfica a través del garabato en un diseño aplicable a su propio contexto escolar.

El objetivo no es generar una planeación rígida, sino ofrecer herramientas flexibles que permitan a los docentes experimentar con metodologías activas, visuales y auditivas para enriquecer sus clases desde un enfoque interdisciplinario.

Bibliografía de consulta.

- Acaso, M. (2009). La educación artística no son manualidades: Nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y la cultura visual. Catarata.
- Barbosa, A. M. (2022). Arte/Educación. Textos seleccionados (G. Augustowsky, S. P. F. de Lima & D. Del Valle, Eds.; L.

Cabezas, Trad.). CLACSO; Universidad Nacional de las Artes.

- Eisner, E. W. (2004). El arte y la creación de la mente: El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia. Paidós.

- Hargreaves, D. J. (1986). Música y desarrollo psicológico. Editorial Morata.

- Hargreaves, D. J. (1999). Infancia y educación artística. Ediciones Morata.

- Hemsy de Gainza, V. (1995). La educación musical en la infancia y adolescencia. Ricordi.

- Martínez, P. (2005). Pittigrafías para escribir para jugar para cantar: Desarrollo del lenguaje-motricidad, atención, memoria y preparación a la escritura. Giro Editores.

- Murray Schafer, R. (1994). El paisaje sonoro y la afinación del mundo. Ediciones Cumbres.

- Oliveros, P. (2005). Deep Listening: A Composer's Sound Practice. Universe.

- Schaeffer, P. (1966). Tratado de los objetos musicales: Ensayo interdisciplinario. Éditions du Seuil.

- Shifres, F. (2008). Escuchar y pensar la música: Bases teóricas para la educación musical. Ricordi.

- Small, C. (1998). Música, sociedad y educación. Alianza Editorial.

- Swanwick, K. (1999). Teaching music musically. Routledge.

- Vygotsky, L. S. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Editorial Grijalbo.

- Wuytack, J. (1997). Métodos activos en la educación musical: Teoría y práctica. ICCMU.

- Wuytack, J. (2000). Audición musical activa. ICCMU.

- Wuytack, J. (2005). Audición musical con el musicograma. ICCMU.

Materiales provistos por el tallerista:

- Música cuidadosamente seleccionada para cada sesión.

- Imágenes, ejemplos de trazos y elementos gráficos de apoyo para la reflexión colectiva.

- Guía de planeación didáctica para cada asistente, como recurso complementario.
- Rollo de papel kraft y pliegos de cartulina blanca para dinámicas grupales o ejercicios expandidos.
- Lápices de colores, crayones y plumones adicionales para cubrir a quienes no cuenten con material propio.

Materiales requeridos por parte de los participantes:

- Lápices de colores, crayolas, plumones o carboncillos (libre elección).
- Hojas blancas o cuaderno de dibujo.
- Ropa cómoda que les permita participar activamente en las dinámicas propuestas.

Se alienta a que cada participante trabaje con los materiales que más le resulten afines, promoviendo así una experiencia más personal, intuitiva y libre de condicionamientos.

Semblanza del tallerista:

Andrey Owen Degollado Licona licenciado en Educación Musical por el Conservatorio de Música del Estado de México (COMEM) y Arte Educador. Actualmente cursa la Maestría en Desarrollo Educativo con línea en Artes y Estética (UPN-CENART), donde investiga el uso del garabato como herramienta para fomentar la escucha activa en la infancia. Es fundador de LOPCI, un proyecto en el que se utiliza la música y el juego como herramientas educativas para fortalecer procesos de enseñanza-aprendizaje sensibles, críticos y accesibles. Con LOPCI ha impartido talleres dirigidos a docentes, niñas y niños en México y diversos países latinoamericanos. Sus propuestas —Garabateo Musical, Aventuras Musicales con el Paracaídas y conciertos como Canto, Juego y Crea— se han presentado en festivales y encuentros como Movimiento de la Canción Infantil Latinoamericana y del Caribe (MOCILYC), Foro Latinoamerica-

no de Educación Musical (FLADEM), Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) y ferias del libro nacionales e internacionales. También ha sido invitado a espacios como Monkids, el Seminario de Educación Inicial (SEI), el Encuentro Mundial de Educadores Infantiles (EMEI) y la Asociación de Maestras de Párvulos de Guatemala (AMEP), donde ha compartido estrategias pedagógicas para el fomento de la escucha en las aulas de preescolar. Su trabajo se enfoca en ofrecer herramientas artísticas a docentes, promoviendo la integración del arte contemporáneo, el cuerpo, el trazo libre y la escucha como ejes fundamentales para repensar la educación musical desde una mirada situada, lúdica y comunitaria

Directorio
Facultad de Música- UNAM

María Teresa Navarro Agraz
Directora

José Francisco Gómez Pérez
Secretario Académico

Mario Alviso Becerril
Secretario Técnico

María Guadalupe Quintero Díaz de León
Secretaria de Extensión Académica

Manuel Hernán Becerra Hernández
Secretario de Servicios y Atención Estudiantil

Juana Esquivel Flores
Secretaria Administrativa

Facultad de Música
Xicoténcatl 126, Col. Del Carmen, Coyoacán, Cd. Mx., 04100
www.fam.unam.mx