

XVIII

Festival de Educación Musical

**D2-Cuerpo, mente y
emoción. Recursos
musicales para un
aprendizaje integral con
diversión.**

**Ponente: Fátima Gómez Arias.
*El Pequeño Caracolito***

“Cuerpo, mente y emoción” es un curso dirigido a docentes de música y educación preescolar, basado en nuestra metodología: El Pequeño Caracolito. Ofrece estrategias para trabajar la música mediante el movimiento, el juego y la exploración instrumental. Consta de cinco sesiones de dos horas centradas en: cuerpo y movimiento, instrumentos de percusión, cotidiáfonos, materiales de psicomotricidad, y canciones y juegos, utilizando música original de El Pequeño Caracolito.

Objetivo General:

Entregar estrategias, recursos e ideas para propiciar el uso de la música como herramienta de aprendizaje y desarrollo integral, fomentando el desarrollo cognitivo, motriz y emocional a través de estrategias basadas en el movimiento, la exploración instrumental y el juego musical para ser aplicadas en la etapa infantil y de primaria baja.

Objetivos particulares:

1. Desarrollar competencias pedagógicas en el uso del cuerpo, la voz y los instrumentos musicales para potenciar el aprendizaje y la expresión creativa en la infancia.
2. Proporcionar herramientas prácticas para la implementación de actividades musicales con materiales diversos, incluyendo cotidiáfonos y elementos de psicomotricidad, promoviendo una enseñanza lúdica e inclusiva.

Marco teórico, autores de referencia:

El enfoque metodológico de este curso se sustenta en mostrar nuestra metodología: El Pequeño Caracolito, que recibe influencias de diversas corrientes pedagógicas, como Dalcroze, BAPNE, Orff y Gordon, entre otros. Émile Jaques-Dalcroze, quien resalta la importancia del ritmo y el movimiento como pilares en la educación musical, entendiendo la conexión profunda entre la música y el cuerpo, favoreciendo la expresividad, la coordinación y la sensibi-

lidad auditiva, aspectos esenciales para el aprendizaje en la infancia. A esto se le suma, desde una perspectiva neurocientífica, el método BAPNE, potenciando el trabajo de coordinación, lateralidad y ritmo mediante el movimiento y la percusión corporal.

La teoría del aprendizaje musical de Edwin Gordon proporciona un marco conceptual para comprender cómo el alumnado adquiere y procesa el lenguaje musical. Su enfoque destaca la importancia de la audición y la experiencia musical en la construcción del pensamiento musical, que serán la base de cada una de las sesiones que se proponen, promoviendo la asimilación de estructuras rítmicas y melódicas a través de la exploración y la improvisación, favoreciendo así el desarrollo del área cognitiva.

Por otro lado, Carl Orff complementa este enfoque con su propuesta del “Schulwerk”, un sistema que integra el ritmo, la melodía y el lenguaje mediante la exploración instrumental y el juego musical. Su énfasis en la ejecución de patrones rítmicos, los juegos de eco y la estructuración en cuadraturas musicales permite al alumnado desarrollar habilidades motrices y cognitivas a través de una experiencia activa y participativa.

Por último, autores como José Luis Gómez Espinosa en el ámbito del juego musical subraya la importancia del aprendizaje lúdico en la infancia. El juego es una herramienta pedagógica clave que permite a los niños interiorizar conceptos musicales de manera natural, promoviendo la creatividad y la socialización. En conjunto, estas corrientes metodológicas ofrecen un marco sólido para la aplicación de la música como recurso educativo integral en la formación docente.

Actividades para 5 sesiones:

Sesión 1. Canciones y juegos: Sesión teórica de introducción + puesta en práctica con la aplicación de la canción como herramienta pedagógica para un desarrollo integral: área cognitiva, área motriz y área emocional. Se utilizarán materiales educativos como cuentos musicales, títeres y otros. Observaremos como en esta puesta en práctica (y en las posteriores), todas las actividades tendrán un enfoque de desarrollo integral.

Sesión 2. Cuerpo y movimiento: Actividades de ritmo, coordinación, lateralidad, orientación espacial y expresión corporal en base a la Música y Movimiento.

Sesión 3. Instrumentos de percusión: Sesión dedicada a profundizar en la ejecución de patrones rítmicos, abordando el desarrollo del pensamiento lógico matemático y la comprensión de secuencias a través de la exploración y la práctica instrumental.

Sesión 4. Cotidiáfonos: Creación y experimentación sonora con objetos cotidianos acompañando actividades musicales, observando su potencial dinamizador dentro del aula.

Sesión 5. Materiales de psicomotricidad: Sesión práctica con materiales propios del área de la psicomotricidad. Esta sesión culmina con la conclusión de los beneficios del juego musical como herramienta pedagógica. Observaremos en una reflexión final cómo cada una de las actividades propuestas a lo largo de las diferentes sesiones repercutían en las tres áreas mencionadas: motriz (cuerpo), cognitiva (mente) y emocional-social (emoción).

Materiales requeridos por los participantes:

- Pañuelo o mascarada, Papel y 2 lápices
- Instrumento de percusión indeterminada (preferiblemente Shaker)
- 1 plato de cartón, listón con cinta para trabajo de expresión
- 1 pelota del tamaño de la mano, tipo tennis

Materiales que facilitará la ponente:

- Paracaidas,
- Elásticos,
- Materiales de psicomotricidad,
- Cuentos,
- Títeres
- Cotidiáfonos

Bibliografía

- Gómez Espinosa, J. L. (2009). Didáctica del juego musical en educación infantil. Madrid: CCS.
- Gordon, E. (2007). Aprendizaje musical y desarrollo de la audición: teoría del aprendizaje musical. Madrid: Enclave Creativa.
- Méreaux, R. (2006). La rítmica Dalcroze: música, movimiento y educación. Barcelona: Graó.
- Romero Naranjo, F. J. (2013). Método BAPNE: Bases teóricas y aplicaciones prácticas. Universidad de Alicante.
- Swanwick, K. (2003). Enseñar música musicalmente. Madrid: Morata.

Semblanza de la tallerista:

Fátima Gómez, es licenciada, flautista, pedagoga musical y compositora de música infantil, además de la creadora de la metodología y el proyecto El Pequeño Caracolito. A lo largo de su carrera ha impartido clases, formaciones y seminarios en países como Chile, México, Argentina, Bolivia y España. Cuenta con varios discos publicados en distintas plataformas digitales, música con la cuál, impartirá el curso: Cuerpo, mente y emoción, recursos musicales para un aprendizaje integral con diversión. Cuenta con su primer cuento canción publicado: En Silencio, publicado con la editorial española Apuleyo, en el año 2025

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