

“SINFONIA DE LOS COLORES”
LA MUSICOTERAPIA APLICADA A LOS NIÑ@S

DIEGO ALEXANDER MORILLO ROMERO

UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE ARTES
MAESTRIA EN ARTES VISUALES
SAN JUAN DE PASTO
2008

“SINFONIA DE LOS COLORES”
LA MUSICOTERAPIA APLICADA A LOS NIÑ@S

DIEGO ALEXANDER MORILLO ROMERO

Trabajo de Grado presentado como requisito parcial para
optar por el Título de Maestro en Artes Visuales

Asesor:

JAVIER LASSO

UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE ARTES
MAESTRIA EN ARTES VISUALES
SAN JUAN DE PASTO
2008

UNIVERSIDAD DE NARIÑO - FACULTAD DE
ARTES
MAESTRIA EN ARTES VISUALES

NOMBRE: DIEGO ALEXANDER MORILLO ROMERO

TITULO DE LA TESIS: “SINFONIA DE LOS COLORES”
LA MUSICOTERAPIA APLICADA A LOS NIÑ@S

MIEMBROS DEL JURADO :

MTRA. AYDA MORALES GARCIA

MTRO. LUIS FELIPE BENAVIDES

MTRO. JUAN CARLOS CONTO

“las ideas y conclusiones aportadas al trabajo de grado, su responsabilidad exclusiva de sus autores”.

Artículo 1° del acuerdo N° 32 de Octubre de 1966, emanado del honorable Consejo Directivo de la Universidad de Nariño.

A Mi madre y mi hermano como testimonio de agradecimiento, quienes con su cariño y comprensión han estimulado el logro de esta aspiración.

AGRADECIMIENTOS

- A MTRO. JAVIER LASSO MEJÍA, Profesor del Departamento de Artes Visuales Maestría por su valiosa asesoría durante el desarrollo del trabajo.
- A MTRO. MARIO MARTINEZ, Profesor del Departamento de Artes Visuales Maestría por su aporte al mismo desarrollo del trabajo.
- A MTRA. PAOLA LORENA CORAL PEREZ, Profesora del Departamento. de Licenciatura en Música
- A LIC. RICARDO RODRIGUEZ, Licenciado del Departamento de Artes Visuales con su trabajo de pedagogía de la creatividad con niños autistas.
- A MTRO. JOSE GUERRERO MORA, Profesor del departamento de Música por su aporte a conocimientos de instrumentos propios para el manejo de la musicoterapia.
- A La Escuela de artes y oficios Fundación PROINCO.

Y a todas las personas que de una y otra forma colaboraron y fueron partícipes del trabajo.

Resumen de Tesis: La musicoterapia aplicada a los niñ@s, Sinfonía de los Colores.

Este documento, busca hacer un nuevo uso de la música como técnica terapéutica dentro de las mismas artes visuales, respecto a las diferentes manifestaciones artísticas del momento, teniendo como objetivos específicos: 1) Conocer el funcionamiento de la expresión orgánica y psicológica mediante las dinámicas y estudios de estos estímulos musicales, plásticos y sonoros, 2) la fomentación de una educación plástica y músico terapeuta desde un punto dinámico y no directivo para una fácil apropiación y adecuación de trabajos realizados en los talleres por los niñ@s y 3) Integrar el proceso de aprendizaje con las múltiples experiencias previas de los niñ@s, fomentando el mismo uso de las artes plásticas con la práctica musical y grupal.

Para poder llevar acabo los objetivos mencionados, el texto se estructura por seis capítulos que pretenden recorrer paso a paso los temas propuestos de la siguiente manera: se establece un punto de partida el cual permitirá al lector darse una idea inicial de cómo las artes visuales y la musicoterapia actúa como motivación para el desarrollo de la autoestima, como técnica que provoquen en estos niñ@s sentimientos de autorrealización, auto confianza, autosatisfacción y mucha seguridad en sí mismo, este es el estímulo orientador de procesos psicomotores que promueven la ejecución de movimientos controlados y desplazamientos para tomar conciencia del espacio vivenciados a través del propio cuerpo y de los colores plásticos.

En el segundo capítulo, de antecedentes y bases teóricas del manejo de la música dentro de las artes plásticas, el lector encontrará una ficha musicoterapéuta para que se sepa más del historial músico-plástico que el niñ@ ha tenido como formación de sus mismos padres y así constituirlo como una aproximación específica de dinámicas y técnicas para el mismo modelo teórico. En el capítulo tercero a sexto, se habla específicamente de cuatro ejes: metodologías, aplicaciones, técnicas a desarrollar y criterios de interpretación, para así concretar el escenario donde se incluye el desarrollo y la propuesta de los niñ@s por el taller.

El trabajo de campo y en general el planteamiento de las base teóricas en la misma musicoterapia y para las artes plásticas, arroja una serie de problemas y designios para que se origine un auto-descubrimiento en que el niñ@ este reflejado en su propia creación plástica, logrando un mayor clima grupal mediante el uso de los mismo elementos plásticos y sonoros para obtener nuevos resultados pictóricos.

Abstract:

“Music-therapy applied to children, Symphony of Colors”.

This document looks for doing a new use of music as therapeutic technique in Visual Arts, in relation to the different artistic displays of the moment, taking into account the following specific objectives:

- 1) To know the operation of psychological and organic expression by means of dynamics, and studies of musical, plastic and sonorous stimuli.
- 2) The fostering of a plastic and music therapeutic education based on a non-directive and dynamic point for an easy appropriation and adaptation of assignments done by children in workshops.
- 3) To integrate the learning process with the various previous experiences of children, fostering the use of plastic arts with the musical and group practice.

To carry out the objectives mentioned above, the text is composed of six chapters which try to search step by step the proposed themes as follows: A starting point is established which will allow the reader to have a beginning idea about the way visual arts and music therapy acts on motivation to develop self-esteem, as technique provoking in children, feelings of self-realization, self-confidence, self-satisfaction and self-security, this is the orienting stimulus of psychomotor processes that promote the performance of controlled movements and displacement to be aware of the space lived by means of the body and plastic colors.

In the second chapter of backgrounds and theoretical bases about the music management in Plastic Arts, the reader will find a music therapeutic card to know about the music-plastic story the boy has had as his parental formation to build it as a specific approximation of dynamic and techniques for the same theoretical model. In the third chapter four axes are included: methodologies, applications, techniques to develop and interpretation criteria, in order to make concrete the scenery where the development and the children's proposal of workshop, are included.

The field work and, in general, the outlining of theoretical foundations in the music therapy and plastic arts, provoke a lot of problems and plans to originate a self-discovery in which the boy reflects his own, plastic creation, getting a better group environment by means of the use of the same plastic and sonorous elements to get new pictorial results.

CONTENIDO

Capítulo 1

1. PROYECTO	15
1.1 EL PROBLEMA	15
1.2 LIMITACIONES	18
1.3 JUSTIFICACIONES	19
1.4 OBJETIVOS	22
1.4.1 Objetivo General	22
1.4.2 Objetivo Específico	22

Capítulo 2

MARCO TEORICO	24
2. ANTECEDENTES	24
2.1 HISTORICOS	26
2.2 FILOSOFICOS	29
2.3 MARCO CONCEPTUAL	31
2.3.1 LA MUSICOTERAPIA	31
2.3.2 LA MUSICOTERAPIA Y LAS ARTES PLASTICAS	34
2.3.3 TECNICAS DE MUSICOTERAPIA	35
2.3.4 FORMAS DE MUSICOTERAPIA	38
2.3.5 ASPECTOS CONCEPTUALES DEL DESARROLLO CREATIVO DE LOS NIÑ@S	42

Capítulo 3

3. METODOLOGIA	61
3.1 POBLACION	64
3.2 TECNICAS	64
3.3 DESCRIPCION DE INSTRUMENTOS	64

Capítulo 4

4. LA MUSICOTERAPIA COMO MECANISMO DE APRENDIZAJE	68
4.1 PROPOSITOS	69
4.2 APLICACIONES	69
4.3 LOGROS	69

Capítulo 5

5.1 PROCESOS	70
5.2 ESTRATEGIAS	70
5.3 METODOLOGIA DE TRABAJO	71
5.3.1 ACTIVIDADES INDIVIDUALES	71
5.3.2 ACTIVIDADES GRUPALES	71
5.3.3 ACTIVIDADES DE MOTIVACION	72
5.3.4 TECNICAS DE OBSERVACION	72
a. DE COLORES	72
b. DE INSTRUMENTOS	72
c. DE SONIDOS	73

Capitulo 6

6 CRITERIOS DE INTERPRETACION	74
7 EDAD PROMEDIO DE INCIDENCIA DE APRENDIZAJE	74
8 COMENTARIOS CON RELACION A LAS DINAMICAS DE ABMOS TALLERES	75
8.1 INVESTIGADOR	75
8.2 NIÑ@S	75
9 CONCLUSIONES	76
10 RECOMENDACIONES	77
11 GLOSARIO	78
12 BIBLIOGRAFIA	83

LISTA DE GRÁFICOS

	Pág.
GRAFICO 1. Mapa de observación	43
GRAFICO 2. Primer taller; grupo de niños A “Sinfonía de los colores”	44
GRAFICO 3. Segundo taller; grupo de niños B “Cuentos infantiles del color”	45
GRAFICO 4. Grupo de niños B “Mar de los vivos”	46
GRAFICO 5. Reconocimiento del espacio, grupo de niños A y B	47
GRAFICO 6. Reconocimiento del espacio y tema diferente, grupo de niños A y B	49
GRAFICO 7. Reconocimiento del cuerpo	51
GRAFICO 8. Improvisación de los instrumentos	52
GRAFICO 9. Reconocimiento de los instrumentos	53
GRAFICO 10. Improvisación de los colores con los instrumentos	54
GRAFICO 11. Intercambio de colores	55
GRAFICO 12. Elaboración de movimientos en expresión libre	56
GRAFICO 13. La pintura efecto de la misma música	57
GRAFICO 14. Los instrumentos propiamente dichos	58
GRAFICO 15. Obra final primer taller (detalles)	59
GRAFICO 16. Obra final	60
GRAFICO 17. Metodología	61
GRAFICO 18. El güiro de calabaza	65
GRAFICO 19. La zampoña, la flauta dulce	65
GRAFICO 20. Tambor y Las chachas	66

INTRODUCCION

¡LA MUSICOTERAPIA! La musicoterapia es una técnica terapéutica que utiliza la música en todas sus formas con participación activa o receptiva por parte del grupo de niños con quien se trabaja, en esta palabra se condensa una aspiración general: Todos soñamos con poder expresar de la música nuestras percepciones visuales y mentales, y que todos queremos conocer el lenguaje universal de las líneas y de las formas como resultado de una impulsación sonora, melódica o no; pero que a todos nos divierte las experiencias con el lápiz y el pincel, y es más cuando se trabaja con niños, cuando el dibujar o el pintar es tanto como poseer el método más descriptivo y rápido para expresar de la música todo lo que se siente de una manera más comprensible.

La idea de base es reconocer que gran parte de la musicoterapia tienen su origen en el juego experimental de sonidos, que luego se transmiten a una parte del cuerpo como un estímulo determinado, y que al reproducirlo se da como respuesta inmediata dentro de la expresión plástica haciendo parte de el Juego de transformación que pueden ayudar a encontrar respuestas válidas para avanzar con éxito y alegría para el sendero de estos talleres. Con la musicoterapia se intenta hacer llegar al cerebro unos estímulos que le lleven a una relajación o a una anulación de la enfermedad que se reproducen a través de diversos ruidos, ya que con nuevas melodías se pueden conseguir efectos sorprendentes de motivación y relajación para poder llegar a plasmarlos dentro de la forma plástica.

El dominio de la música y la pintura no es un privilegio de superdotados, sino que se debe, fundamentalmente a un proceso de educación, y en el que se están metodizadas las fases de una visión, recuerdo y expresión. Los talleres que se dictan a estos niños, están concebidas a manera de escalera, para alcanzar por el camino más breve el ejercicio de la pintura, o de cualquier otra técnica de expresión gráfica para el manejo más representativo de la música, los sonidos y los ruidos.

El esquema básico para estos talleres de esta disciplina se contemplan de tres aspectos: la interacción positiva de los niños con otros seres, la autoestima y el empleo del ritmo como un elemento generador de energía y orden.

La musicoterapia actúa como motivación para el desarrollo de la autoestima, como técnica que provoquen en estos niños sentimientos de autorrealización, auto confianza, autosatisfacción y mucha seguridad en sí mismo, este es el estímulo orientador de procesos psicomotores que promueven la ejecución de movimientos controlados y desplazamientos para tomar conciencia del espacio vivenciados a través del propio cuerpo y de los colores plásticos que se manejen en cada uno de los talleres.

La herramienta sonora más poderosa según muchos terapeutas del sonido es el manejo de los instrumentos folclóricos y la ayuda de los materiales plásticos en su diversidad para la expresión plástica contemplada por los niños.

Todos los talleres han de ser realizados en lugares correspondientes para tener un mejor estudio del ISO (identidad Sonora), ya que cada una de sus prácticas persigue una deliberada utilidad para más fácil comprensión.

El lector no debe olvidar que las imágenes adicionales a este texto sirven de guía para la observación de cada uno de los talleres desarrollados.

Capítulo 1.

1 LA MUSICOTERAPIA EN LOS NIÑ@S

1.1 SINFONIA DE LOS COLORES.

Este trabajo es realizado desde la perspectiva de la musicoterapia como alternativa de vínculo entre las artes plásticas y la misma musicoterapia, promoviendo en el niñ@ el juego musical y el descubrimiento de su creatividad utilizando la voz, el cuerpo, el canto, la palabra y los instrumentos musicales, con el fin de elaborar y satisfacer muchas de sus necesidades vitales.

El interés de este trabajo de grado es reconocer que gran parte de las enfermedades tienen su origen en el cerebro, quien luego transmite a una parte del cuerpo como estímulo determinado, reproduciendo así una enfermedad. Con la musicoterapia se intenta hacer llegar al cerebro una serie de estímulos que le lleven a una relajación o la anulación de la enfermedad a través de diversas melodías con las que se pueden conseguir efectos sorprendentes dentro de las artes visuales.

En Colombia, tal como lo es hoy, la musicoterapia es entendida y practicada, pese a lo cual su trascendencia sigue siendo relativamente limitada. Últimamente se ha hablado mucho de las alteraciones en los estados de conciencia que se pueden provocar a partir de cambios en la frecuencia respiratoria. Pero se ha descubierto también que la música y ciertos sonidos poseen capacidades propias para provocar modificaciones en los ritmos de ondas cerebrales.

En cuanto a su educación musicoterapéutica se utilizan técnicas adaptatorias o compensatorias para facilitar o maximizar el aprendizaje musical de los alumnos en un encuadre escolar. Pero los niñ@s pueden practicarla como actividad independiente contando con sus propios recursos y cuando la capacidad de estos niños no excluyan la posibilidad de adquirir conocimientos y destrezas musicales y plásticas. Si bien la musicoterapia en las artes plásticas es un uso apropiado por ser desarrollados en clases independientes con grupos homogéneos donde los niñ@s se benefician de manera educativa con las mismas actividades plásticas y musicales.

Las artes plásticas es el milagro de la expresión plástica, y es más cuando queremos representarla con música, como creación de una forma surge a través de una ilusión y que es plasmada en una superficie en blanco, pero el arte es creado por el corazón y lo convierte en un transmisor de amor. A través de las formas, los colores, las palabras y ya que los sonidos, se activan por las vibraciones dentro de un proceso individual de relajación. En este caso, la musicoterapia se convierte en iniciadora de ese despertar de la sanación.

Emprender de esta forma *el arte, la terapia y la- música*, es ir al encuentro de sí mismo por la pintura, las manualidades, la introspección y las palabras. Es decir emprender una importante exploración en el centro del alma. Es servirse por medio de las artes los sonidos con el fin de que se conecten de nuevo al alma. Es explorar las sendas que conducen a nuestra alma, y que a menudo los recibimos como respuestas a nuestras preguntas. Es necesario plantearse cuestiones, abrir los ojos y los oídos, creer en sí y explorar. Poseemos todas las respuestas en nosotros, solamente, que nosotros no sabemos oírlas. *El arte terapia y la música* permite limpiar un canal intuitivo, y es ir sobre las sendas de ese laberinto de la vida, y en compañía de esos sonidos como guías, que busca las heridas y sanarlas y que son las que te impiden avanzar. Es intentar liberarte de tus miedos... esto es llegar a definir y romper el condicionamiento de programarse de nuevo y descubrir finalmente quienes somos.

La evolución que ha de seguir quienes desean crear la forma y la figura de la música, como composición que subyace de la pintura, se aspira con esto que sea un complejo de engranaje para un bienestar individual y social en el individuo. NOTA: La musicoterapia no se pretende “terapeuta” y no pretende curar el malestar y/o enfermedades físicos. Actúa como un proceso destinado a facilitar y promover la comunicación, el aprendizaje, la movilización y la expresión, a fin de asistir a las necesidades físicas, sociales cognitivas y vitales del niñ@.

El fin de éste trabajo de grado es ayudar al individuo a comprender lo que se siente y se percibe a través de la música ya como un objeto más de lo plástico; pero que debería servirle también para ver más allá y aumentar por ende, su confianza en sí mismo y en su libertad.

Contiene, por tanto, los aspectos prácticos y teóricos, que fundamentalmente se acercan las artes plásticas con la música, pero como El **Arte Terapia** es una disciplina especializada en acompañar, facilitar y posibilitar un cambio significativo en la persona mediante la utilización de diversos medios artísticos: atendiendo a su proceso creativo, a imágenes que producen preguntas y respuestas que éstas le suscitan.

Bajo esta doble perspectiva de la práctica-teórica, se ha tomando como punto de partida al individuo, Su objetivo es apoyarlo en su desarrollo vital, utilizando la expresión artística como un canal alternativo de expresión, argumentándola más allá del terreno verbal, y observar una evolución latente incluyendo su desarrollo en los talleres tanto en su composición como en su improvisación, y que estos encuentros personales para la muestra que la música tiene un manejo de influencias sobre las mismas artes.

Por lo demás, la interpretación de estos trabajos queda a voluntad del espectador quien debe enfrentarse a la obra, el conocimiento de los colores básicos puede servirle para resaltar determinados detalles, para manifestarse con sutileza o vigor, adoptando un tono de alegría y que lleno de fantasía, pueda expresarse con un realismo mágico. La musicoterapia puede constituirse en una forma de alternancia como terapia de relajamiento a los niñ@s, para que ellos no se sientan retraídos ante estos sentimientos, podría ser mejor explorar muchos de estos sentimientos que se encierran, aun sabiendo que este es un método necesario para todos aquellos que quieren despojarse de una reacción violenta, y así cambiar algún día, se pone el ejemplo de los niñ@s con problemas de violencia intrafamiliar.

La musicoterapia como disciplina académica se ha constituido como una generadora de sentimientos y conocimientos que cabe conceptualizar dentro de un desarrollo que se ha ido modificando por varios modelos teóricos. La musicoterapia es una aproximación específica que tiene la música dentro de las artes plásticas, implicando siempre una concepción del ser humano sobre una gnoseología terapéutica con procedimientos terapéuticos y dinámicas propias sobre las mismas artes plásticas. Es sabido que gran parte de estas teorías, o emprendimientos teóricos surgen como un intento de explicación a determinados hechos, esto de la musicoterapia no es teoría nueva sino una modificación que puede relacionarse con la observación.

1.2 LIMITACIONES.

Para todos los talleres que se desarrollaron con los niños se observó una serie de limitaciones con respecto al no querer compartir algunos de sus datos personales para la ficha musicoterapéutica, y es comprensible por que los tutores de los niños pensaron que los nombres y apellidos serían mencionados en este texto, por otra parte el temor a que se produzcan lesiones entre ellos mismos, o por lo tanto que los niños presentaron antecedentes ante estos conocimientos tanto en música como de pintura, estas son limitaciones que se las menciona a continuación:

- Dentro de las guías de trabajo algunos de los puntos fueron pasados por alto por el temor a de que se produjera unas lesiones con los niños, está el ejemplo de que se les pida intercambiar los instrumentos a manera de juego pero salgan estropeados los mismos instrumentos.
- En los espacios trabajados para captar todo tipo de audiciones (ecos. Ruidos vehiculares, sonidos corporales, etc.), se desarrollo de forma efectiva, pero fue difícil captar el audio para el registro de video, perdiendo así el dialogo de los niños.
- En estos lugares, como por ejemplo un salón carecía de alfombra, impidiendo el trabajo más cómodo para ellos, por ser suelo frío y duro. Otro caso es en un espacio más natural casi parecido al anterior, ya que su suelo conformado por hojas que estaban húmedas.
- Hubo también ruidos de diferentes clases que se les pidió trabajar, pero debido a que en los salones retumbaba el eco no se los pudo captar, pero en otras situaciones fue de difícil la meditación por los niños por que estos ruidos persistían mucho y se desarrollaba el taller de una forma muy tensa.
- La utilización de más instrumentos era de mayor necesidad, para experimentar nuevas sonoridades. El vestuario adecuado que se les pide a los niños es para desarrollar un trabajo más flexible en la creación plástica.
- El uso de la expresión corporal que los niños manejaban era muy fría, por que se observa una serie de imitación de un niño al otro tanto con los instrumentos como con los colores.

1.3 JUSTIFICACION.

Al cabo de cada semestre en el estudio de las artes plásticas, el interés por la música y de cómo he sido afectado por ella me ha llevado a desarrollar un estilo particular en el manejo de la pintura, fotografías, esculturas y toda expresión plástica, todo con una intención de despertar el ser interior y de expresar muchos de los sentimientos que me despierta la música como un artista que Soy.

Naturalmente existe una desventaja en este procedimiento de elaborar una imagen de un objeto producido por la misma sensación de la música, ya que su estilo de composición puede realizarse con formas familiares y de fragmentos de visión, es por esta razón que los pintores dentro de esta tendencia FLUXUS escogieran temas conocidos como. Guitarras, botellas, pianos, fruteros o circunstancialmente la figura humana.

Pero partiendo de la musicoterapia se describirán algunas experiencias de la utilización de sonidos y de sus efectos consecuentes, permitiendo entender algunos de sus hechos fenomenológicos que observamos del que hacer terapéutico de la misma.

La influencia de la música está en la capacidad de trabajo de los niñ@s, por quien puede ser observado ante todo estímulo rítmico, y el aumento del rendimiento corporal y total e independiente a ritmos y tonos ejecutados corporalmente e instrumentalmente por él mismo.

Desde un punto de vista psicológico la música es un tema muy importante para la musicoterapia, ya que como objeto de investigación reside de una manera especial; al igual que las artes plásticas y no se trata de representar en sí los objetos del mundo exterior, sino más bien de descubrir su significado en el conciente creativo de la música, proponiendo en muchos de sus designios “las artes plásticas”, es decir el querer manifestar con la pintura algo similar en términos de principio de placer a cualquier intervención sonora y musical.

A muchos no les gustará este juego el de querer experimentar con la musicoterapia el manejo de las artes plásticas, pero existe una razón que forzosamente tiene que gustar, y es de suponer que como aptitud creadora del ser humano, en este caso la del niñ@, que se enfrenta a un manejo de colores e instrumentos folclóricos como información elemental y participativa, para este juego su idea es manifestar por medio de las ISO (**identidad sonora**), un objeto tangible con unos cuantos fragmentos de color sobre una tela.

Se sabe que muchos de los artistas y de todas las épocas han tratado de llevar más adelante sus soluciones, con paradojas esenciales a la representación gráfica de la música como un volumen sobre una superficie. Es el caso de la tendencia artística “el constructivismo” que fue uno de los intentos, pero NO el de eliminar esta paradoja sino el de explotarla para conseguir nuevos efectos.

Pero en este trabajo se presenta la formación musical desde la perspectiva de la educación folclórica indígena, rescatando por lo tanto los instrumentos musicales como la creación musical de estos mismos grupos musicales indígenas a nivel de Suramérica. También se destaca la importancia y trascendencia de la música en la perspectiva de las artes plásticas, sobre todo con fines educativos.

Con lo anterior no se pretende alterar el orden de las cosas, sólo se tiene el deseo de contribuir al reencuentro con nuestra identidad y ayudar a ubicar nuevamente en el lugar artístico y educativo que le corresponde a una de las tantas expresiones culturales de las cuales somos herederos. Para finalizar este apartado, es necesario retomar nuevamente parte de los estudios que hay acerca de los modelos teóricos de Benenzon para consolidar la idea primordial que hoy nos ocupa. La música experimental es acompañada de juegos, cantos y expresiones pictóricas como parte primordial que se efectúa en estos talleres, siendo todo en su conjunto la base de la educación.

Se ha procurado, en la medida de lo posible, agrupar toda esta información con formas visibles externamente, situándolas en páginas que incluyan el resultado de las mismas, se ha prestado especial atención a estructuras diferentes, dada a la gran cantidad de puntos constantes que la música, los ruidos y los sonidos nos ofrecen como aporte al desarrollo de estos talleres. Con esta información que se aporta no se pretende imponer reglas, sino ampliar el conocimiento de las formas de aplicación plástica y de sus movimientos posibles.

Tras haber dedicado varios talleres a la mayor expresión de la música en las artes plásticas, se aprovecha en mayor oportunidad la experimentación de diferentes técnicas que nos parece ahondar en un aspecto particular de dicho género: Musicoterapia y sinfonía de los colores, para poder explicar estos fenómenos musicales y sus movimientos hay que profundizar en la descripción analítica de sus detalles y de rendimiento en una síntesis formal.

Hoy en día la musicoterapia puede constituirse como forma de alternativa en terapias de relajamiento para niños con problemas de violencia intrafamiliar, pero la musicoterapia se ha constituido como disciplina académica generadora de sentimientos y conocimientos que caben conceptualizar un desarrollo que se ha ido ramificando y construyendo por varios modelos teóricos; Un modelo teórico no es una técnica ni un procedimiento, la musicoterapia es una aproximación específica que la música ha tenido en las artes plásticas.

Es sabido que gran parte de estas teorías, o emprendimientos teóricos surgen como un intento de explicación a determinados hechos, esto de la musicoterapia no es teoría nueva sino una modificación que puede relacionarse con la observación de un fenómeno nuevo dado en las artes con respecto a la música.

En el campo de la musicoterapia, esta se adhiere a las artes visuales como concepto de ser-humano-arte, en cual todos los factores biológicos, sociológicos, plásticos y psicológicos se han considerado como comprensión de relación con la música y esta a su vez puede formar parte de una estrategia terapéutica, pero es verdad que no siempre hay que transpolar o adoptar la terminología de disciplinas propuestas por conceptos propios de la medicina, ya que la misma musicoterapia adopta algunos de ellos como propios sin que medie ese paso.

Por ejemplo sería necio buscar otro término para denominar el inconciente, pero de todas maneras lo que requiere señalar es la aplicación de todas estas ejemplificaciones como recursos excepcionales sin que constituya la práctica habitual que desvirtuaría las funciones propias de la musicoterapia.

Es decir que la musicoterapia trabaja principalmente con las resonancias que producen las personas, ya sean físicas o emocionales. Al efecto que provoca la música se suma el vínculo que se establece entre el monitor y el grupo de personas, entonces este tipo de resonancias no son solamente acústicos sino también psicológicas y sociales. Desde entonces los instrumentos de viento y de percusión han sido utilizados como utensilios de fin terapéutico. Dada a la muy distinta procedencia y naturaleza física de estos instrumentos se han clasificado según su principio de emisor, bajo una distribución clásica que fue establecida en 1914 por Curt Sasch y Erich Moritz¹.

No se puede terminar este apartado sin mencionar estos instrumentos <<el güiro de calabaza y el tambor>>, a los cuales son conocidos por sus sonidos y de que sus orígenes tengan varias teorías (ninguna de ellas documentadas salvo los que se conocen por tradición oral) y es que sus sonidos se obtienen por la misma música, y ahora ser aplicado a los colore, por que estas inducen o modifican el estado de ánimo y conducta, donde es que se quiere que llegue como respuesta metabólica y emocional en estos niñ@s.

Las chachas, ya en origen nuestro son de tipo santandereano, que es circunstancial y hace un tipo de conexión con los ritmos de percusión como instrumento hipnótico, a igual forma que el güiro de calabaza que nace como una necesidad de acompañar un tipo de música legendaria, y que a la vez se convierten en sonidos estridentes produciendo así efectos naturales.

Pero que hay de los instrumentos de viento que también son englobados bajo el epíteto de <<las maderas>> que constituyen una parte de lo esencial del instrumentario para la musicoterapia, tanto en su vertiente culta como en la popular, su origen es ciertamente remoto, por cuanto a los sikus y la flauta dulce, ambos modelos suelen contar con la digitación y el soplo, aplicándolas de forma suave o grave, también se clasifican entre los especímenes de madera.

¹. WATZLAWICH, P., "Teoría de la comunicación humana" Editorial Laia, Barcelona España 1981.

1.4 OBJETIVOS

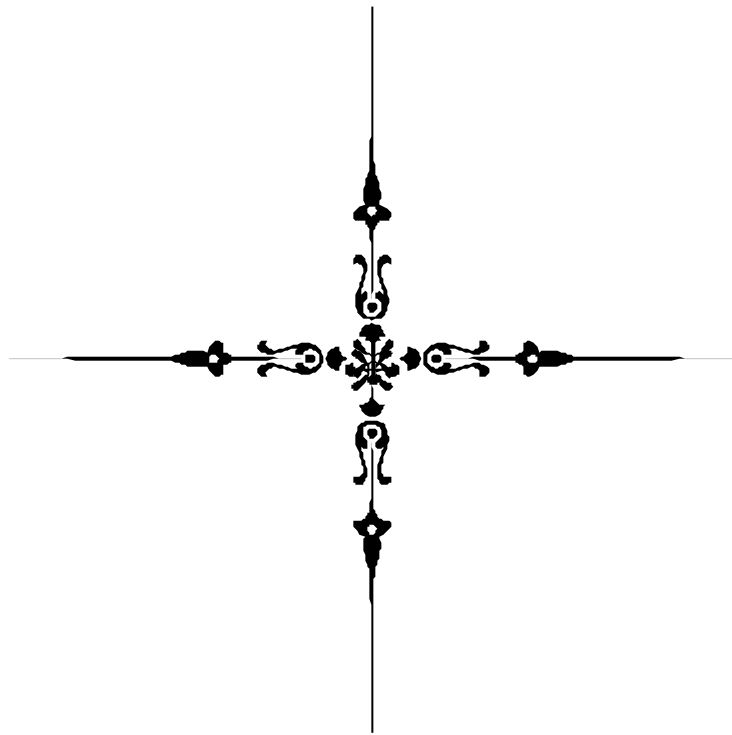
1.4.1 Objetivo General

- Reconocer las diferentes manifestaciones artísticas, a través del encuentro con la musicoterapia como el elemento articulador en el desarrollo de la expresión y creatividad de los niñ@s.

1.4.2 Objetivos específicos

- Conocer el funcionamiento de la expresión orgánica y psicológica mediante las dinámicas y estudios de estos estímulos musicales-plásticos-sonoros
- .
- Apreciar los valores estéticos y plásticos que puede realizar la pintura con relación a la música.
- Explorar en los niñ@s las características esenciales de la percepción y la sensibilidad frente a las artes plásticas y la música.
- Fomentar una educación plástica y musicoterapéuta desde un punto dinámico y no directivo para una fácil apropiación y adecuación de trabajos realizados en los talleres por los niñ@s.
- Intensificar los diálogos como acercamiento a las actividades planteadas en los diferentes talleres dentro de un proceso music-plástico.
- Precisar los momentos más importantes en las artes plásticas y la música que desempeñen un papel crucial dentro de sus resultados.
- Lograr que los sonidos sean los que influyan las artes plásticas, y ver que los niñ@s sean quienes expresen estos sonidos con medios plásticos, ya sea en cualquier lugar que ellos determinen con cada uno de estos talleres.
- Lograr un manejo fluido de la técnica de ejecución instrumental, conociendo y valorando su utilización como vehículo musicoterapéutico dentro de las artes plásticas.
- Integrar el proceso de aprendizaje con las múltiples experiencias previas de los niñ@s, fomentando el mismo uso de las artes plásticas con la práctica musical y grupal.

- Integrar en los talleres medios convencionales y no convencionales, como por ejemplo la voz, la percusión corporal, los instrumentos formales e informales (menbráfonos, idiófonos, aerófonos y cordófonos), etc.
- Elaborar un encuadre teórico multidimensional, acorde con las necesidades actuales de éstas disciplinas, (Artes plásticas y la musicoterapia).
- Favorecer la transferencia de los aprendizajes logrados para la resolución desde el rol profesional, a posteriores situaciones re practicas artísticas surgidas dentro del proceso musicoterapéutico.
- Incorporar elementos de sonidos en términos acústicos que junto a la improvisación y el juego como sistema compositivo, que integren aspectos disímiles tales como la libertad del improvisador y el seguimiento de pautas precisas.

Capítulo 2

MARCO TEORICO

2. ANTECEDENTES

Las Artes de acción y de participación “**Happening**”: El happening se presenta, en plena euforia neodada, como la culminación del proceso *collage-décollage-environnement*. Se origina en Nueva York en el año de 1952. El encuentro entre **Merce Cunningham**, **Jhon Cage** y **Robert Rauschenberg** en el *Black Mountain College*, apunta a la necesidad de un tipo de arte cuyo seno converge en múltiples actividades creadoras: pinturas, esculturas, poesías, danzas y músicas, etc., el happening nace con voluntad de ser un medio mezclado, en síntesis interdisciplinaria de configuración espacio-ambiental.

Jhon Cage (1912 – 1992), trabajo en la definición de un arte no distinta de la vida, sometida al azar, a la importancia de la improvisación y a la acción no premeditada; un arte que no es transportable en el espacio y no reproducible a través del tiempo.

Arnold Shömberg (1874 – 1951), se ha hecho célebre en la música del siglo XX, tanto por la influencia ejercida por su nuevo sistema de composición dodecafónica, como por sus obras plasmadas por la misma, desde sus primeras composiciones influidas por Brahms y Wagner, como la “Noche transfigurada” en 1949, por un acompañamiento de un piano, revelando efectivamente una notable imaginación vivida y aventurada, no limitada por la rigidez de una teoría.

Edvard Munch (1863 – 1944), pintor noruego, que con sus energías neuróticas y vocacionales de las tensiones que subyacen de la vida cotidiana, y que se vinculan dentro de la mayor influencia expresionista, pero su interés era más por la expresión de la belleza que la deformaba con tal fin.

Francis Bacon (n. 1909), supo plasmar una asombrosa atmósfera de inquietudes más por el carácter precario de las actitudes y tratamientos de intensos colores en la pintura, que por la distorsión que se emplea en colores violentos.

Juan Gris logro entre composición un yema de su collage “violín grabado” en (1913), manifestando en ella una gran muestra de combinar fragmentos de objetos dibujados y pintados en forma real, totalmente estilizados y pintados con colores arbitrarios, todos sobre un fondo sin profundidad, <<*papel pintado*>>, (1887- 1927).

Paúl Klee (1879 – 1940), se basa en un tipo de geometría humanizada, pero Klee fue uno de los investigadores metódicos en la forma de desarrollar un estilo particular que oscila entre la abstracción y la fantasía infantil.

Wassily Kandisky (1866 – 1916) fue uno de los artistas que más trabajo la música, y que a través de su producción pictórica respondió al planteamiento de la línea y el punto, cada vez más perfeccionista, y hacia que sus obras pierdan la viveza y la espontaneidad anterior, conservando las cualidades líricas de sus cuadros en formas cuadradas, cuadriláteras, conos, círculos y formas ovales.

Clive Robbins como creador de la musicoterapia creativa y director del centro de Nordorff-Robbins, para el trabajo de musicoterapia con niñ@s y adolescentes, con diferentes discapacidades participando de la exploración y explotación de terapias auditivas y visuales, de forma individual y grupal.

Kaoru Mochizuki como doctor presenta en sus trabajos de entrenamiento en el Japón, Lituania, Rusia, y Estonia un desarrollo de actividades con la organización de éste modelo Norford-Robbins la aplicación de estudios realizados con instrumentos de viento y percusión (flauta travesa y piano) en 1980.

Rolando Benenzon medico Argentino en sus comienzos se dedicó al estudio de la Otoneurofoniatría a partir de los años 60's, en la república de Argentina, que se fundamenta desde ahí el complejo sonido-ser-humano, este complejo se extiende desde las fuentes de emisión del sonido, comprendiendo la naturaleza, el cuerpo humano, instrumentos musicales y el medio ambiente.

2.1 HISTORICOS

Generalmente la ficha musicoterapéuta es un estudio realizado a pacientes con limitaciones físicas, previamente seleccionados y con una indicación precisa. Pero en este caso se recurre a ella por que toca algunos puntos como antecedentes de conocimientos musicales.

El propósito de ésta ficha musicoterapéuta tiene como primer punto un acercamiento de los niñ@s con el monitor, esto sirve como una consigna del primer encuentro para poder comenzar los talleres, esta ficha es como un interrogatorio en la que se requiere de forma voluntaria el aporte de datos por parte de los padres para la ya mencionada.

Otro de los propósitos de la ficha es la de conocer su historial, a nivel de conocimientos y musicales alcanzados por la mismos niñ@s, pero a este contenido, las preguntas de la ficha se le ha agregado otra serie de preguntas que también tiene que ver con antecedentes plásticos.

Para la ficha musicoterapéuta se ejemplifican un formato de preguntas a forma de interrogatorio único, pueden tomarse de otro sentido, sea alterando el orden de las preguntas, muchas veces los niñ@s no responderá a la pregunta, diciendo que no sabe, y es por eso que se admiten las intervenciones de personas adultas, en este caso los padres, si embargo al transcurrir la conversación surgirán las respuestas frente a las preguntas que se esta tratando de descubrir.

Al realizar la ficha musicoterapeuta se establece una serie de pautas y que los niñ@s deben de responder como un antecedente a estos hechos. Es muy importante hacer este ejercicio por que así sabemos que música les gusta, que materiales plásticos trabajan más y que podemos realizarlos en los talleres para ayudar a muchas de sus necesidades vitales.

La ficha musicoterapeuta esta planteada de la siguiente forma:

FICHA MUSICOTERAPEUTA

1. Nombres y apellidos:
2. Edad:
3. Género: M_____ F_____
4. Ficha confeccionada por:
5. ¿Cuales son las preferencias y particularidades de tus hijos-padres frente a la música?
6. ¿Qué has recibido como vivencia sonora durante el nacimiento y primeros días de vida?
7. Aparte de canciones de cuna, estimulaciones de colores por medio de juegos didácticos, ¿En que forma ha sido consiente de haber recibido algún tipo de influencia pictórica y sonora, para tu vida?
8. ¿Cómo ves las reacciones de las personas hacia los sonidos y ruidos fuertes o suaves?
9. ¿Primer contacto con la pintura o la música?
10. Frente a los sonidos típicos de la casa (portazos, gritos, llantos, tics con sonidos, murmullos, etc.), ¿Cual es de tu preferencia y por que?

En esta ficha musicoterapeuta se hace un primer contacto con la música y las artes plásticas mediante diferentes instrumentos y talleres para experimentar el efecto que la música y los sonidos tienen en nuestro cuerpo y que se los puede reflejar en una pintura, y es por eso que se la tiene encuentra por su aplicación para cada uno de los talleres como antecedente al uso y aplicación de estos materiales (instrumentos musicales y pictóricos).

El ritmo, como elemento básico, dinámico y potente en la música, es el estímulo orientador de procesos psicomotor que promueven la ejecución de movimientos controlados: desplazamientos para tomar conciencia del espacio vivenciados a través del propio cuerpo.

En este caso la ficha musicoterapeuta es la encargada también de utilizar el lenguaje de los sonidos llevados por los instrumentos folclóricos, esto nos servirá como punto de apoyo para que los niñ@s tengan un mejor manejo de los mismos instrumentos y de las artes plásticas, sea cual sea tu situación o metas personales, en el juego de la transformación plástica puede ayudar a encontrar respuestas válidas para avanzar con éxito y alegría de estos talleres que se encaminan por el sendero de la vida.

2.2 FILOSOFICOS

Seria imposible concebir un mundo sin las artes, sin embargo el notable crecimiento práctico y científico de la musicoterapia en el mundo, es el resultado de numerosos esfuerzos que desde la medicina, la psicología, la pedagogía musical y ahora las artes visuales nos han permitido consolidar un cuerpo de conocimientos, en torno a esta disciplina con sus múltiples aplicaciones.

Hoy a través de este concepto, nos acercamos a una significativa muestra de trabajos y experiencias realizadas en este campo pero esto hace énfasis de un orden común y simbólico, como factor integrador: <<niñ@-artes y músico-pictóricos>>, desde las artes visuales que pasa a tener un fin considerado, como manifestación plástica para algunos de los artistas ya mencionados.

La psicología estudia el comportamiento humano, con relación a las artes visuales y lo estético de la música, es trabajar las conductas creativas, interpretativas y receptivas; por ejemplo cuando se estudia una obra y se lo hace en función de quien, del que es su creador, o cual es su receptor.

Si bien la música y las artes visuales representan un testimonio humano, potencialmente capaz de representar o revelar a la persona tanto su dimensión singular, como en lo que componen y comparten con algunos otros individuos, es decir, lo sectorial, y con todos los demás “lo universal; por ejemplo a nivel del inconciente colectivo según **Jung**”².

En el caso de **Jhon Cage** (1912-1992), artista que se caracterizó por lograr de sus obras una interesante mezcla entre sonidos y silencios, como osado explorador que era, empleaba la música hacia la pintura y a medios de artes de acción, como impulsadora a la mayoría de sus obras, ejerciendo para la pintura una influencia sobre todos los medios de vanguardia, como sucedió en una de sus obras <<experiencias absurdas, y “de la utilización”>> en 1938, haciendo experimentaciones en un piano con gomas y nueces.

En otras experiencias por ejemplo las del psicólogo **Lorenz** (1959), informo que en las sesiones realizadas con adultos se ignoraba un aislamiento auditivo, todo tiende a una aproximación con señales rítmicas y repetitivas sin discriminar al otro quien utilizaba el instrumento musical.

Pero eso me parece importante añadir algunas de mis observaciones que parten de las actividades realizadas con los niñ@s en un salón de música y otros lugares, respecto a este desarrollo se observa un tipo de comunicación no-verbal por parte de los niñ@s. Considero que cada uno de los instrumentos con los que se trabajan e inclusive los sonidos y los silencios pueden considerarse como objetos intermediarios. Pero que es un objeto

² MARINOVIC MIMI, “Las funciones psicológicas de las artes” Postítulo de Musicoterapia 2003, Págs. 200 – 201.

intermediario, es todo elemento capaz de permitir el paso de energías de comunicación corporo-sonoro-musical entre un individuo y otro, este objeto puede ser un instrumento de comunicación capaz de actuar terapéuticamente sobre el otro, mediante una relación que en psicología es un término utilizado por **Sigmund Freud**.

Los diversos comportamientos artísticos que parecen responder a las necesidades más específicas de los seres humanos; necesariamente de relación y comunicación, de trascendencias estéticas etc. Ante esta situación han reaccionado los artistas, filósofos, humanistas y científicos. Con el fin de alcanzar un ambiente verdaderamente centrado en las personas, sus necesidades pero habrá que asumir la complejidad de la música desde lo real de los problemas como una alternativa de solución a ellas.

Esto implica replantear preguntas que pueden integrar dos puntos importantes y diferentes que abrirán horizontes más amplios facilitando una comprensión global del uso terapéutico con las artes visuales y la misma música en su pluridimensionalidad humana que ha tenido nuestros tiempos.

Pero uno de los desarrollos contemporáneos en el área de las terapias con las artes plásticas y con la música que ha tenido lugar en escuelas y hospitales infantiles, debido a su utilidad demostrada con antecedentes terapéuticos remontados al uso original de **Anna Freud** (1964), con un medio para evaluar y trabajar con niños. Pero la mayor parte de la evidencia de la utilización de estos juegos con ayudas de exploración de aquellos sentimientos reprimidos, desde la música hacia la pintura o acciones que puedan elaborarse a partir de la misma.

2.3 MARCO CONCEPTUAL

2.3.1. LA MUSICOTERAPIA

En el campo de la musicoterapia contemporánea, la teoría, el lenguaje y su ética se erigen en tres elementos fundamentales para su existencia, la ausencia de alguno de ellos determina la muerte de esta disciplina. Los tres forman parte de su estructura básica, y están entrelazados de manera tal que su funcionamiento como sistema determina que uno de ellos por si solo, carece de sentido.

La contemplación en la constitución de la musicoterapia proviene de otros campos de conocimiento, es sabido que gran parte de estas teorías o emprendimientos teóricos surgen como intento de explicación de determinados hechos, o una contraposición de teoría precedente, y la modificación puede relacionarse con la observación de un fenómeno nuevo, o con otros sucesos.

Es cuando la teoría hasta entonces es vigente y caduca, por lo tanto requiere de un cambio, entonces, si nos corremos de la urgencia de satisfacer nuestras inquietudes y acontecimientos de manera inmediata, es posible en un plano de mayor abstracción que nos permita discurrir en un terreno epistemológico, y abogamos el intento de refutación de las hipótesis planteadas.

Esta es la opción que se contrapone y a la vez se aleja de la búsqueda de soluciones pautadas, farma-copeas, sonoras o métodos que están paralizados y supuestamente generalizados en su eficacia, y en estas ocasiones se olvida que el estudio del caos en particular es una de las herramientas más importantes que tiene la musicoterapia para generar hipótesis, pero no para comprobarlas.

La musicoterapia se la define hoy en día como una psicoterapia que utiliza los sonidos, la música y los instrumentos corporo-sonoro-musicales que establecen una relación entre el musicoterapeuta y un individuo, con el propósito de darle una mejor facilidad y posibilidad de un cambio significativo en la persona mediante la utilización de diversos medios artísticos, eso dentro de el campo de la medicina.

La musicoterapia estudia también el complejo sonido-ser humano- sonido, con el objetivo de abrir nuevos canales de comunicación en el ser humano, produciendo efectos terapéuticos en el individuo dentro de su entorno.

Si hablamos de música, nos estamos limitando a todo un mundo de fenómenos musicales y de movimientos que rodean y hacen posibles este fenómeno musical como una alternativa para las artes visuales.

Estos fenómenos separados y libres, pueden ser definidos como no- musicales y servir a efectos terapéuticos tanto o más que el fenómeno musical propiamente dicho, como arte y ciencia la música corresponde a un proceso evolutivo del ser humano.

Si bien este trabajo es realizado desde la perspectiva de la psicología de las artes, situándose como la interfase de Arte-Vida. Esto como señal de proceso en artes plásticas y de la misma música y de como concurre a las experiencias cualitativas de los niñ@s y del como poder satisfacer muchas de sus necesidades vitales.

La musicoterapia, su interés es más por el desencanto que la música ha tenido con respecto a sus sonidos experimentales y estimulantes de un mundo que se divide frente a la representación gráfica de la música en toda su aspiración humana, y en la que se ha querido llevar este tema como una visión en la que pueda ser plasmada por el mismo ser humano a través de las artes visuales.

Para lograr este objetivo, es indispensable articular el arte, el que se dice o se escribe con mayúsculas, como el producto realizado espontáneamente por la música, ya sea con sonidos y ruidos producidos por cualquier fuente sonora, con o sin intención de provocar algo perceptivo, para cualquier edad y territorio con otras dimensiones vitales con disciplinas y enfoques que favorecen a las acciones orientadas a ello, es en este caso la experimentación y el manejo de elementos y materiales plásticos y sonoros para la elaboración de nuevas obras en artes visuales.

Para ser creador e intérprete de instalaciones y pinturas con fundamento a la música, parece responder en mayor o menor agrado a una necesidad de cada persona y toda su comunidad, la historia de la música nos muestra desde sus comienzos una civilización que junto con las artes han formado parte de la experiencia humana, desde sus esfuerzos por darle forma y sentido a la realidad y a la evolución de sus sonidos y formas que afecten cada día al ser humano, haciendo que vivan automáticamente a diversos sonidos que se dan hoy en día.

Se ha encontrado, además, un origen común en la capacidad de participar productivamente el proceso artístico como creador o más bien receptor de la musicoterapia en otros campos, afirma Gardner (1987):

“la habilidad artística del niñ@ se vincula con la fase temprana en que capta y comunica su conocimiento de mundo a través de sistemas y medios simbólicos y diferentes, a los cuales entiende y puede combinar”³.

Aprender a usar no solamente los símbolos lingüísticos, se presta para una expresión facial, para unos movimientos corporales, inclusive para el manejo de la pintura a través de la música, siempre creando figuras que son retóricas y de otros contextos que cuyo dominio es ser apreciado por otros, después que los niñ@s estén en una etapa avanzada dentro de la misma musicoterapia y que no ha dejado de crear, su capacidad se da a responder y comprender obras que son elaboradas por ellos mismos hasta los años próximos años de su adolescencia, de que lo que han desarrollado es un increíble manejo de la sensibilidad pictórica que se ha tenido también por la misma música.

³ MARINOVICMIMI, “Las funciones psicológicas de las artes” Londres, Inglaterra., 2003, págs., 321 – 322.

2.3.2 LA MUSICOTERAPIA Y LAS ARTES PLÁSTICAS

Existen muchas posibilidades de que la musicoterapia aporte con gran riqueza de simbologías, en las que se utilizarán dentro de un contexto no-verbal, para este tratamiento y manejo de los colores plásticos y de sus instrumentos folclóricos estarán dados por un estilo muy sutil y directo, para el manejo impersonal y su tiempo rítmico dentro de la obra plástica se dará como resultado a aspectos de varios análisis en los cual se los volverá a nombrar, si es necesario, pues requeriría de algún trabajo de estudio más profundo y extenso.

Sin embargo este proyecto puede constituirse como motivación para el estudio de una obra plástica con el manejo de elementos más plásticos y pictóricos, como también para el manejo de las artes de acción, pues nos ofrece un punto de análisis un poco diferente al tradicional, considerando la presencia del *protagonismo artístico, el expresionismo plástico y las artes de acción*, el cual se ha venido trabajando no sólo con artistas plásticos, sino con la interpretación de sus obras.

El color puede influir mucho dentro de la música y para nuestro estado de ánimo, se considera que algunos colores resultan alegres e inspiradores, partiendo de la idea que son los colores cálidos, mientras que otros parecen deprimentes, caso contrario al anterior, colores fríos, pero esto a menudo que se utilicen una variación en el estilo de música y sonoridad para cada taller, es decir que por ejemplo los colores de tal expresión como “rojo o tomate”, o como “verde de envidia”, sin pensar en su significado que se esconde tras cada palabra siempre variaran para la creación del manejo pictórico que el niño podría utilizar, pero ya en términos musicales un “allegreto” como su nombre lo denota transmite alegría en la melodía, o una “oda” que denota misterio o tristeza en una pieza musical.

En el caso de las artes de acción los sentimientos y emociones van directamente influidos por un equilibrio o desequilibrio hormonal en el cuerpo; es decir que a todo movimiento que ejerce el niño realice ejerce una aflicción marcada por los mismos colores con los que se trabajara en su respectivo taller, tal vez la música dará como respuesta de estímulo o sentimiento común ya antes visto.

Los sentimientos que se ven directamente influidos por las experiencias recibidas por cualquier tipo de música con las que se trabaje desde un punto importante en la que se observe una información facial y que se vea plasmada dentro de las obra, describiendo de ello su dolor, alegrías y tristezas, y ya que sin temor a equivocarme, el ser humano es capaz de expresar con su rostro tantas emociones con las que se pueda experimentar al escuchar todo tipo de música, estos sonidos con los que se pudiera llegar a plasmar ya como obra pictórica se lo tomaría como un poema, tomado desde la opinión de Wassily Kandisky con respecto al tema de crear una obra con música, que dice:

“la acción propiamente dicha esta contrapunteada por una especie de copo egipcio, anónimo, plural, de una voz colectiva que la gente contempla al acontecer de una obra, proponiendo versiones encontradas que presentan valoraciones dispares y diversas interpretaciones con la no expresión de la música”⁴.

A pesar de esta aparente confusión de formas inconexas y hay más de las que enumeró-, en el cuadro no aparece, en realidad, la música, la razón de ello es que se presenta de forma desordenada, y estriba en el que hacer del artista, en como la ha construido como obra, ya sea utilizando fragmentos más o menos uniformes, de modo que el conjunto ofrezca una apariencia consecuyente y comparable a la de las obras del arte primitivo.

2.3.3 TECNICAS DE MUSICOTERAPIA

La musicoterapia se ha constituido como una disciplina académica, generadora de conocimientos desde la mitad del siglo pasado, en ese lapso se ha ido desarrollando y ha construido varios modelos teóricos. Cabe aclarar que es un modelo teórico, un modelo no es sólo una técnica o un conjunto de técnicas; tampoco es un procedimiento o conjuntos de procedimientos, es un modelo teórico musicoterapéutico, una aproximación específica a la musicoterapia que implica: Una concepción de ser humano, basándose por una gnoseología terapéutica, en sus metas, y en su estructuración de un marco teórico sólido, estos procedimientos terapéuticos tienen dinámicas propias y técnicas, como también procedimientos de evaluación.

Por otra parte un modelo teórico se caracteriza por ser: Explicable, transmitible, reproducible y evaluable, es decir que sino se reúnen estos requisitos y características no estamos en presencia de un modelo, sino más bien de desarrollo teórico.

⁴ KANDISKY WASSILY, “de lo espiritual del arte”. Historia del Arte, Madrid., España, 1993 Pág. 477.

En el siglo XX, “el congreso mundial de musicoterapia”⁵ que se realizó en 1999, en la ciudad de Washington, Estados Unidos, hubo un reconocimiento por parte de la comunidad de los musicoterapeutas de todo el mundo, de ese congreso se sacaron cinco modelos teóricos en los que sin lugar a duda ha habido muchos desarrollos teóricos, conocidos y que podrían llegar a constituirse como tales, pero desde que este congreso se desarrolló, en adelante podemos decir que oficialmente la musicoterapia cuenta sólo con estos cinco modelos teóricos:

- Modelo Nordoff Robbins, o de musicoterapia creativa e improvisacional.
- Modelo Gim (Guides Imaginero And Music), o de imágenes guiadas y de música.
- Modelo Benenzon, estudio de Conceptos de Identidad sonora.
- Modelo de musicoterapia Behaviorista.
- Modelo de musicoterapia Analítica.

Pese a que la oficialización de estos procedimientos, se dio en el marco del congreso mencionado, la historia de cada uno de ellos es de larga data. De hecho, todos tienen su origen en la década de los 60's, simplemente a modo de brevísima reseña, creo conveniente resumir su origen y brindar una referencia a su fundamentación y su metodología.

Pero el modelo Benenzon se comenzó a delinear en esta década de los 60's, partiendo del año de 1965, con los doctores Rolando Benenzon y Bernardo Quiroz, crean la comisión de estudios de la musicoterapia en la república Argentina y como consecuencia de la misma se crea la carrera de musicoterapia en el *Instituto de Otoneurofoniología de la facultad de medicina, de la Universidad de el Salvador en Buenos Aires*.

Esta se fundamenta en “el complejo **sonido-ser humano-sonido**”⁶, sea el sonido musical o no, tiende a buscar métodos y diagnósticos terapéuticos, este complejo se extiende desde las fuentes de emisión del sonido, comprendiendo la naturaleza, el cuerpo humano, los instrumentos musicales, aparatos electrónicos, su medio ambiente y el recorrido de las vibraciones con sus leyes acústicas, órganos que son receptores de estos sonidos, la impresión y percepción del sistema nervioso en toda su repercusión biológica y psicológica, para la elaboración de una respuesta que cierra el complejo, ya que es una nueva fuente reestímulos, pero este modelo considera como objetivo fundamental producir estados regresivos y aperturas de nuevos canales de comunicación como parte de un proceso de recuperación.

⁵ Segundas Jornadas Colombianas de Musicoterapia Universidad Nacional de Colombia., Bogota Colombia., Marzo 29 – 31 de 2000.

⁶ . BENENZON Rolando., “Musicoterapia de la Teoría a la Practica”, Editorial Paidós Madrid, España, 2001 Págs. 25, 29, 37 y 40.

Para continuar con este estudio es necesario basarse por este modelo de Benenzon y sus conceptos de ISO (Identidad Sonora), aplicados como objetos intermediarios e integrador dentro de un espacio a vincular, todos ellos definidos por el musicoterapeuta Argentino Rolando Benenzon y también quiero aclarar que cada uno de estos conceptos que están sustentados como base de interrelación de teorías y algunas prácticas de Jhon Cage.

Artistas y psicólogos toman estos conceptos como energías sonoras y acústicas que llegan a desarrollarse en el individuo, distinguiremos cuatro de estos conceptos energéticos de las ISO (identidad Sonora):

- EL ISO UNIVERSAL: Que son energías corporo-sonoro-musicales, surgen desde el inconciente humano, energías que son ritmos binarios como los latidos del corazón, sonidos de aspiración y espiración todo corporal.
- EL ISO GUESTALTICO: Que son las energías que se encuentran en el movimiento del inconciente, y que se van desarrollando a partir de la historia del individuo, es decir la vivencia desde su concepción.
- EL ISO CULTURAL: Son energías que el individuo recupera del medio ambiente, algunos ejemplos son los rechazos o afectos que por determinados que sean, el hecho de que este ISO esta ligado a un esquema social por el individuo.
- EL ISO GRUPAL: Es una identidad cambiante que aparece y desaparece en un momento dado a raíz de las anteriores.

El hecho de que no exista un grupo de individuos no quiere decir que se forma el ISO grupal. Para que esto ocurra, es necesario que los sistemas expresivos tengan un tiempo y un proceso para adecuarse los unos a los otros, para que el ir y venir de las energías que parten de los distintos ISO encuentren las particularidades que la identifican.

De todas maneras, las investigaciones del “*imprinting* <<es la base de relación de un rito y el ser humano que busca el contacto sonoro con el feto intrauterino>>”⁷ e incluso del aprendizaje temprano abrirían posibilidades de conocimiento más profundo respecto al ISO guesáltico.

⁷ . BENENZON Rolando., “Musicoterapia de la Teoría a la Practica”, Editorial Paidós Madrid, España, 2001 Págs. 56-57 y 71- 72.

2.3.4 FORMAS DE MUSICOTERAPIA

1. En estas formas se propone una ficha de seguimiento o por decirlo un “guías de trabajo”, sus posibilidades de aplicación son numerosas, y su uso terapéutico en el arte se hace más eficaz para trabajarlo con los niñ@s, adolescentes y adultos tanto en procesos de crecimiento personal como en ámbitos institucionales: hospitales, casas de acogida, centros educativos, cárceles, geriátricos, etc., para intervenir en el tratamiento de:

- Dificultades sensoriales, físicas, motóricas, o de adaptación social.
- Alteraciones psíquicas (psicopatologías, síndrome de Down, autismo, Alzheimer, trastornos de alimentación e imagen corporal, adicciones...)
- Dificultades ocasionales de ansiedad o depresión; inestabilidad emocional; control de stress y refuerzo de autoestima.
- Enfermedades prolongadas o terminales.

_Violencia doméstica, en niñ@s con problemas, adolescentes conflictivos, refugiados, inmigrantes reclusos, y otros problemas de carácter social. Se cuenta con un tipo de ficha en la que se hacen varias anotaciones del como se va desarrollando los talleres, por ejemplo; anotaciones de sentimientos previos, en la que también se hace una breve descripción de lo sucedido para cada uno de los talleres, y por último se hace una socialización tipo voluntario de lo sucedido y que experiencias le puede dejar.

- ARTE-TERAPIA PARA GRUPOS DE PERSONAS SIN HOGAR

La Asociación RAIS de Madrid que busca ofrecer soluciones globales para personas sin hogar, que abarcan desde la salud, alojamiento, relaciones con la Administración, formación laboral,... y que como instrumento de inserción social gestiona la creación y difusión de un periódico de calle que desde Noviembre'98 forma parte de la red europea INSP (International Network of Streets Papers), tiene muy presente la importancia que, para las personas que sufren paros de larga duración, tiene el restablecimiento de la autoestima, la confianza en sí mismos y la propia dignidad ⁸.

⁸ CABRERA, P.J. (1998) “Huéspedes del aire. Sociología de las personas sin hogar en Madrid” UPCO, Madrid.

- **GUIA DE TRABAJO (PROTOCOLO)**

Es el acto de prever y proyectar la solución a múltiples problemas y necesidades que se presentan en cada uno de los talleres. La guía de trabajo es una respuesta anticipada a muchos interrogantes que se presentan en el desarrollo de un conjunto de actividades del ¿cómo?, ¿qué hacer?, ¿por que?, ¿para que?, ¿con que?, ¿con quien? y ¿cuándo?, si no existiese respuesta a estos interrogantes que se presentan no hay duda de que se ha previsto algunos componentes importantes para el desarrollo del mismo.

También es importante mencionar que lo que aquí se presenta es un a lectura y una evaluación de dichos trabajos plásticos que son elaborados por estos niñ@s y que se genera un tipo de conocimiento que parte de estas experiencias que llevan a una construcción de marcos conceptuales sobre una pedagogía alternativa que se observa como posibilidad en cada uno de los talleres los cuales son efectivos.

En esta guía de trabajo no existe una supervisión administrativa, en este caso se hace una modalidad más dinámica y flexible para que los niñ@s se sientan acordes con el tema que se les propone en los talleres, claro esta reduciendo un control de diferencias cualitativas existentes entre las modalidades educativas.

La guía de trabajo se presenta de la siguiente manera:

GUÍA DE TRABAJO

1. Fecha: ____/____/____.

2. Taller No: ____.

3. Registro No: ____ de ____.

4. Integrantes:

5. Sentimientos previos:

6. Desarrollo:

Presentación:

- Como su nombre lo indica se hace una presentación del tema que se va a desarrollar en cada uno de los talleres, como parte teórica se le hace un aporte de forma estética y de cómo se maneja las artes plásticas, los instrumentos folclóricos y la misma musicoterapia.

Ejercicios de calentamiento:

- En este punto se elabora varias dinámicas las cuales son:

6.2.1 Reconocimiento del espacio:

- En este punto el individuo tiene que observar el espacio que lo rodea, siendo detallista con cada uno de los sonidos que interfieren en él.

6.2.2 Reconocimiento del cuerpo:

- Para este punto el individuo tiene que formar parte de esos sonidos, por que en este punto se identifica el ISO universal.

6.2.3 Reconocimiento de los instrumentos:

- Es un punto en el que se le permite al individuo expresar por medio de estos instrumentos lo que ha captado de diversos sonidos y texturas, y que le puede sugerir esto, para que este individuo pueda hacer un planteamiento en el desarrollo de estos talleres por medio de los colores.

6.3 Observación:

- En la observación se cuenta con las actividades que los niñ@s puedan realizar con su cuerpo, los colores y los instrumentos y esta dado de la siguiente manera:

6.3.1 Improvisación de los colores y de los instrumentos:

- En este punto los individuos hacen un tipo de juego con los colores, recreándose, también improvisan sonidos o ruidos con los instrumentos folclóricos, en este punto no hay preferencias, si un individuo juega con los colores o quiera improvisar sonidos con los instrumentos.

6.3.2 Elaboración de movimientos de expresión libre:

- En este punto se toca las acciones que el individuo realice, como un fundamento de acto deliberado y conciente, producidos por la música y la pintura.

6.4 Objetivos de los talleres:

- El objetivo de cada uno de los talleres es facilitarles de forma abreviada, la armonización, el autoconocimiento, la potenciación de la autoestima, y como construir su propio camino para satisfacer muchas de sus necesidades vitales

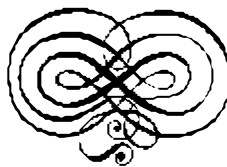
7. Socialización: (tipo voluntario)- Los niñ@s describen el por que expresaron así la música y como la plantearon desde su punto de vista con el manejo de los colores, y quizá lo puedan compartir con los demás, inclusive intervenir con el trabajo de los otros.

La importancia que cada guía de trabajo tiene para uno de los talleres es claramente como un patrón de observación para todas las testificaciones, ya que, por ejemplo, le será fácil recordar el orden en que se desarrolla esta guía de trabajo, por lo tanto para describir una testificación de cada uno de los niñ@s el uso de una grabadora de cassettes o video cámara, ya que al ingresar al salón se encontrara los instrumentos colocados en una forma desordenada, de manera que en ese instante hay una estimulación específica, desde ese momento el individuo (el niñ@) será el que desarrolle la guía de trabajo sin presión de alguien o algo. Con tal fin de observar sus expresiones plásticas, además la aplicación técnica exige un constante enfrentamiento a variables que exponen un cambio de encuadre, ya sea de espacio o tiempo.

Este tipo de guías de trabajo es la forma de que el individuo (el niñ@) se le enseña como, una disciplina especializada que acompaña, facilita y posibilita un cambio significativo en la persona mediante la utilización de diversos medios artísticos como se lo ha venido desarrollado en este trabajo de grado pero siempre atendiendo a su proceso creativo, con las imágenes que produce la música y a las preguntas y respuestas que la pintura le suscitan.

A su vez este tipo de talleres hace que sea un aporte a sus conocimientos de cómo pueden manejar las artes visuales y la música como terapias de relajación mental, ya en cuanto a la obra final serán conservadas en su estado original o quizá hacerles una modificación.

Para el orden de desarrollo de esta guía de trabajo pueden variar sus puntos o conservar su estado normal, pero que por motivos ajenos el individuo no se conecte emocionalmente a este tipo de talleres, a igual que no aporten datos a la ficha musicoterapéuta, se los obtendrán dichos aportes plásticos y musicales en el desarrollo y en la socialización de la obra para cada taller.

2.3.5 ASPECTOS CONCEPTUALES DEL DESARROLLO CREATIVO DEL NIÑ@

En este sistema creativo en el cual el niñ@ participa con el resto del grupo de niñ@s, lo hace en forma individual o grupal, compartiendo los elementos de trabajo como las pinturas y los instrumentos musicales, un ejemplo de los talleres que realizan ellos esta dado a continuación:

Táller No: 1.

Fecha: 26 de septiembre de 2007.

Lugar: cancha de micro fútbol sede CAI Obrero.

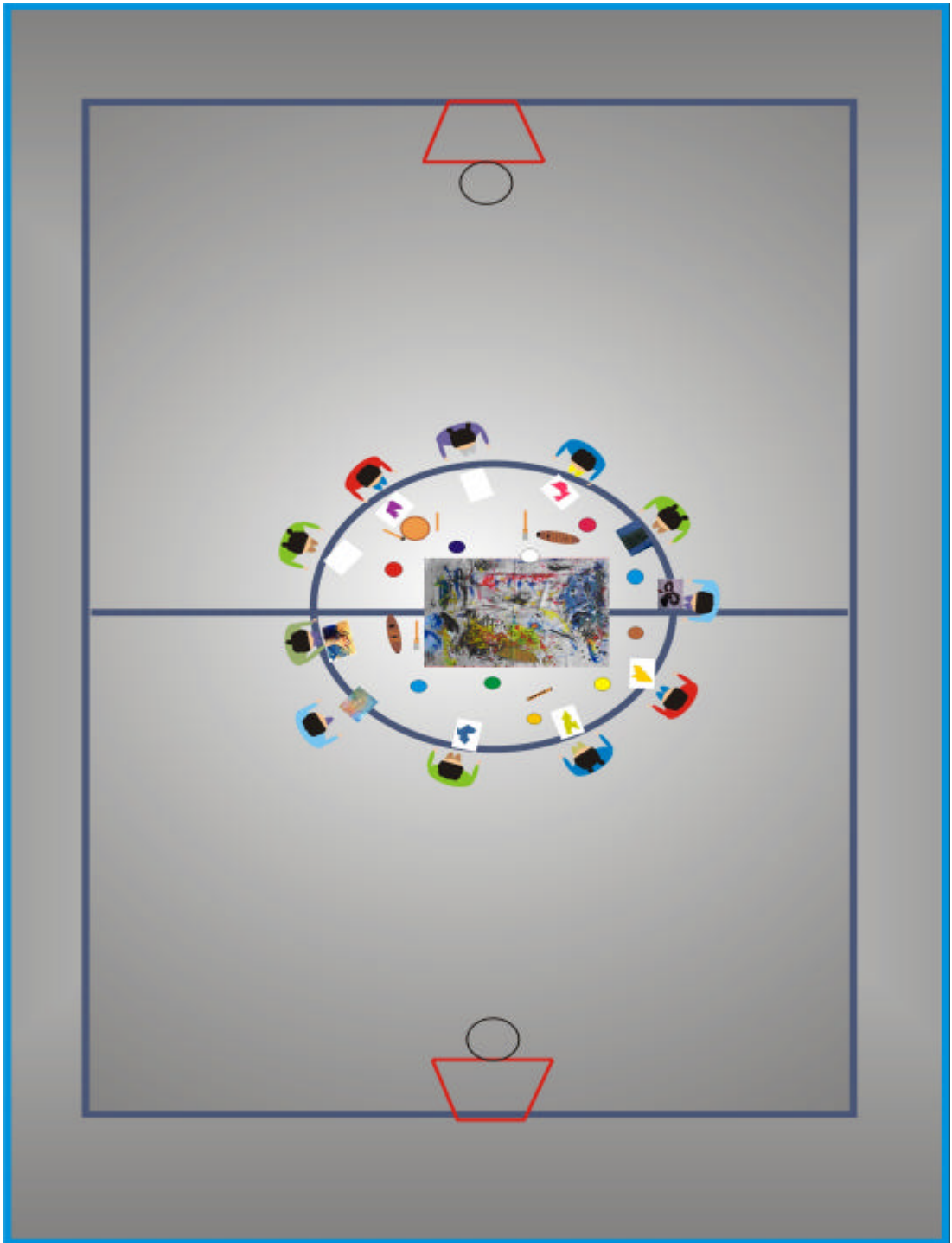
Número de observadores: 13 (trece).

Texto de narración:

Inicio: 10:15 a.m., / El taller comienza de forma espontánea, / ‘pues uno de los niñ@s demuestran señal de aflicción que han dejado ver de sus padres’ / ‘se hacen ejercicios de calentamiento en que su finalidad es agotarlos físicamente pero NO emocionalmente’ / los integrantes observan los colores y los instrumentos folclóricos, luego eligen cada uno de ellos. // Cada integrante experimenta un manejo de sonoridades y de colores diferentes. / ‘Finalmente ejecutan un ritmo binario durante unos 15 minutos’, / se observa un primer atisbo de comunicación entre dos niñ@s que llamaremos O y G, y que manifiestan una sonrisa y un juego de pasarse los vinilos y querer transmitir con él un vinculo de unión fraterna/..... ‘Todos los instrumentos van quedando en el centro a excepción del tambor que causan un cierto interés’ / Poco a poco los niñ@s A y G comienzan a esparcir los vinilos sobre la tela de una forma deliberada y entusiasta, mientras tanto el niñ@ O con la niñ@ C están continuamente produciendo música con los instrumentos /..... (El círculo se hace agitado al hecho de tirar las pesuñas los unos a los otros se vuelve provocador en el juego)..... / O y G terminan de pintar y lanzan las pesuñas sobre el cuerpo de G, sin que se llegue a lastimar / ‘y en momento dado C comienza a practicar un juego parecido al que estaban haciendo en un principio A y G con los vinilos y con los instrumentos, pero esta vez de una manera complicada, ya que sólo esparcía los vinilos sobre los instrumentos’, ‘este gesto daba a ser entendido por los demás niñ@s que rápidamente y en forma totalmente sincronizada, y sin medir ninguna señal van colocando los instrumentos hasta formar una especie de muñeca’..... Hora de finalización 12:32 p.m.

Este tipo de observación es etnográfica, tipo de observación en la que se hacen comentarios investigativos a manera de simbologías que están dentro de este contexto. Estas son: Conductas no-verbales (//), dan a entender que es un lenguaje textual (“”), lenguaje casi textual (“”), es la opinión del monitor (), ausencia de textos (.....), para estas observaciones se cuentan con un mapa de observación.

Vista previa del mapa de observación:

Vista previa del resultado del primer taller:

NOTA. Para cada uno de los talleres es indispensable identificarlos con un título llamativo, es como si se tratara de formar un capítulo de libro al cual se va a leer.

“SINFONIA DE LOS COLORES”

Vista previa del resultado del segundo taller:

“CUENTOS INFANTILES DEL COLOR”

Vista previa del resultado del tercer taller:

“EL MAR DE LOS VIVOS”

PRIMER GRUPO diferentes lugares y tema diferente.

Espacio abierto.

Espacio cerrado.

SEGUNDO GRUPO diferente lugar y tema específico.

Reconocimiento del espacio.

Para cada taller se hace un precalentamiento del cuerpo, que a la vez ésta hace un reconocimiento visual de el espacio que se va trabajar, en el influirán los sonidos, objetos que lo rodean y además se cuenta con el cuerpo de los otros niños, para este tipo de reconocimientos es necesario tomar un intervalo de 10 a 20 minutos para que aprecien su entorno y se concentren en los sonidos que están percibiendo y en los colores del vestuario que el otro lleva.

El hacer el estudio del espacio cerrado se lo hace para aplicar sin dificultades estos talleres de arte y musicoterapia ya que en él se jerarquiza el mundo sonoro, que es evidente y que se debe cuidar de cualquier interferencia sonora.

Pero en el espacio abierto o natural se permite recrear con las sonoridades propias de la naturaleza teniendo como riqueza participativa el impacto del ISO universal.

El ISO universal como ya se lo venia desarrollando es el trabajo de los sonidos y energías corporo-sonoro-musicales que se encuentran en el inconciente infantil, estas son actividades que generalmente son caracterizadas por todo el género humano para el reconocimiento de un lugar por medio de energías binarias como los latidos del corazón, la respiración y todo ese tipo de sonoridades internas y externas.

PRIMER Y SEGUNDO GRUPO EN diferente lugar y con tema específico.

1er. Grupo

2do. Grupo

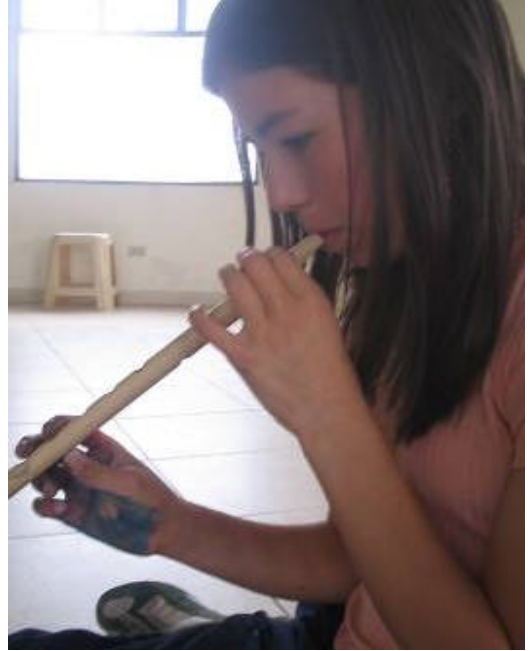
Reconocimiento del cuerpo.

Aquí es donde los niñ@s deben reconocer lo importancia de su cuerpo, como un medio de comunicador y de instrumento para la producción sonora y plástica que pueda realizar para cada uno de los talleres. Para este punto basta la necesidad de alcanzar los medios técnicos capaces de satisfacer la expresión de la propia música con la utilización de los colores plásticos y de los mismos instrumentos.

Pero ante estos resultados de convergencias entre los niñ@s y lo que el sujeto percibe a través del ojo y del oído, lo primero es que se maneja ciertas destrezas de lo que permitan comunicar por medio de su cuerpo la expresión plástica y sonora como acción simbólica de apreciación.

1er. grupo

Improvisación del instrumento de percusión (tambor).

Improvisación del instrumento de viento (flauta).

2do. Grupo

Reconocimiento de los instrumentos.

El reconocimiento de los instrumentos.

Después de haber reconocido el espacio a trabajar se ve la necesidad de hacer una meditación de los instrumentos, de sus formas, de sus colores, y ver de que manera pueden sentirse afectados por el mismo instrumento en cuanto a sus sonidos si son estridentes para sus percepciones o quizá les sean de agrado.

Ya que cada instrumento musical es de mucho interés para estos talleres por que se tiene en cuenta las siguientes características: 1) De fácil manejo, 2) fácil desplazamiento, 3) de gran influencia sonora, 4) tiende a la expansión y no a la introversión, 5) sus posibilidades sonoras son claras y entendibles y 6) su sola presencia es suficiente estímulo para significarse como objeto intermediario.

1er. grupo

Juego con los colores.

Juego con los instrumentos.

2do. grupo

Improvisación de los colores y de los instrumentos.

Para estos talleres se cuenta con un tiempo alternativo entre unos 10 a 20 minutos para que el niñ@ improvise y se recrea con los colores y los instrumentos, para esto no se requiere que ellos hayan adquirido el aprendizaje de estos elementos musicales y plásticos, entre más empírico es mucho mejor interpretar estos sonidos o ruidos, es el caso de experimentar con música de grabadora de CDS.

En este espacio un grupo de niñ@s juega con los colores, y el otro grupo esta en el proceso de intervención y experimentación de sonidos y ruidos, luego se hace un cambio de actividades entre los niñ@s que pintan y los niñ@s que tocan los instrumentos musicales.

Intercambio de colores.

Niñ@s pintan sin tener en cuenta la dirección.

Elaboración de movimientos en expresión libre.

En otro de los puntos, los niñ@s experimentan mucho más el uso de los colores primarios, los movimientos que ellos realizan son a manera de diversión y satisfacción por que crean y exploran figuras abstractas, se apropian de su espacio y tienen un dominio de los colores al pintar, y de los instrumentos al tocar; aquí es donde se ve el propósito del desarrollo de la guía de trabajo para cada uno de los talleres.

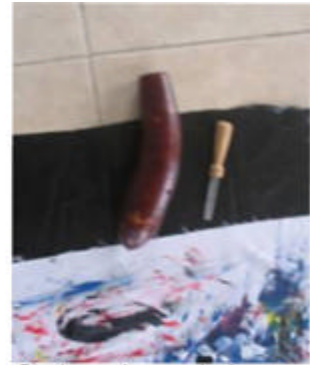

En cada uno de los talleres existe un tipo de juego en el que los niñ@s ve una necesidad de agregar más colorido y provocar más sonidos de agrado, lo importante es que el niñ@ trabaje bajo estos sonidos y se sienta bien con lo que se esta haciendo contagiando a los demás niñ@s con su entusiasmo, y exprese todos esos sentimientos guardados y pintarlos en diferentes formatos, sea papel, telas, o quizá llegar hacer una instalación con los mismos instrumentos musicales, pero eso sin olvidar que cada uno de los movimientos que el niñ@ realice como expresión interpretativa esta basado bajo los fundamentos de los ISO (Identidad Sonora) y de las artes de acción como lo es el happening.

Flauta dulce

Guiro de calabaza

Chachas

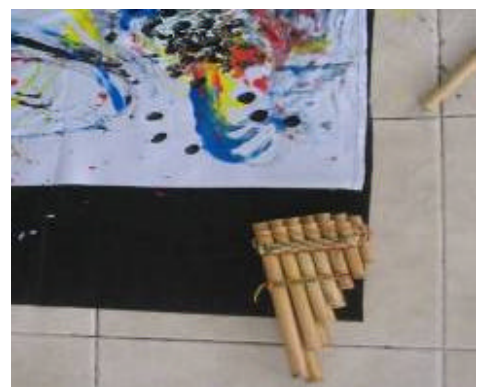
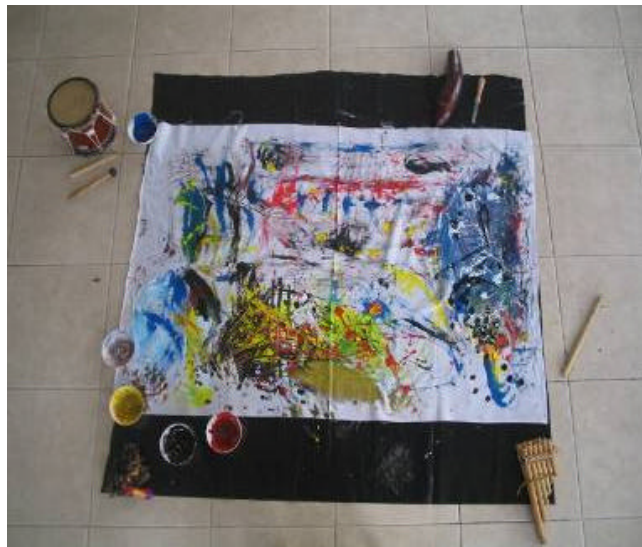
Tambor

Zampoña

Al terminar los talleres los instrumentos quedan en una posición en la que hacen un tipo de conexión exterior con el interior, algunos de estos instrumentos quedan inmortalizados con las huellas que los niñ@s dejan en ellos, esto hace que se vea más interesante para estos talleres. En cada comienzo de los talleres los instrumentos permanecen siempre en el centro, al principio estos instrumentos tienen una connotación de que son fríos, pero ya en su final adquieren un tipo de colorido accidental o quizá con intención de haberlos pintado, esto a su vez se transforman adquiriendo coloridos que son armónicos y cálidos sin importar el volumen del color o mancha en el instrumento.

OBRA FINAL
“SINFONIA DE LOS COLORES”

“CUENTOS INFANTILES EN EL COLOR Y EN LA FORMA”

Obra final.

El resultado que se tiene de haber experimentado con los niñ@s es que cada uno socializó diciendo que se sentían mejor, cabe resaltar un decir de uno de los niñ@s que repetía con más frecuencia; “con esto yo ya puedo estar más tranquilo”, después se le pregunto el por que y afirmo que días anteriores al taller se había disgustado con su hermano mayor, el punto esta en que éste niñ@ había descargado todas sus energías en este formato y e aquí que comparte su expresión con los demás niñ@s.

Cabe aclarar que con los niñ@s con quien se realizó estos talleres fueron escogidos al azar, antes se les pregunto a estos niñ@s con el permiso de sus padres y de forma voluntaria si querían participar en estos talleres y su respuesta fue afirmativa, aquí no hay preferencias de sexos lo que importa es que trabajen la parte del inconciente colectivo y de forma creativa.

Capítulo 3

METODOLOGIA

El trabajo desarrollado tiene como carácter bibliográfico el estudio del comportamiento del individuo bajo la influencia de la música, también en la capacidad de crear o expresar en un formato plástico lo que ha percibido de la música, es por tal razón que se toma el tema de la *musicoterapia* dentro de las artes visuales, y aquí se hace un énfasis a que la música y el color son las dos grandes ayudantes que rompen ese círculo del miedo inconsciente a la falta y de ahí a la culpa. Con la música y el color se puede crear el sueño y el ensueño a voluntad, que es un mecanismo importante para conectarnos con nosotros mismos, o con esa parte de nuestro ser escondido por temores que proviene de la misma realidad. Es por eso que el uso de la música y los colores influyen poderosamente en el desarrollo trascendental e imaginario del niño como una de las soluciones creadoras a las cuales se pueden mencionar en este contexto metodológico.

Este método nos permite apreciar la temática y su estructuración de lo que es la musicoterapia en talleres planteados por Rolando Benenzon, quien los rediseña como resultados de toda apreciación posible de hacerse con referentes de lo que es la música dodecafónica y las nuevas formas de tendencia plástica, contando con los conocimientos adquiridos durante la carrera de artes visuales.

El desarrollo de éste trabajo de grado se caracteriza en su aporte teórico y práctico, acudiendo principalmente a estos talleres de musicoterapia y educación. La particularidad con la que se realizan estos talleres, para empezar se basan por los sistemas de “*terapia de saturación*” y “*terapia de aversión*”, estos son empleados para el estudio de reacciones y afecciones desde un punto más en términos de psicología.

S. Freud quien descubrió la utilización de títeres, y que a través de ellos podían establecer vínculos de hermandad, así sacaban del individuo su aislamiento permitiéndole relacionarse con los demás. Se observó unos mensajes emitidos por los títeres los cuales no eran captados por el monitor, es decir que en el caso de los niñ@s siempre responden a una fuente emisora que no es humana. Investigando sobre esto Rolando Benenzon descubrió el mismo fenómeno en todas aquellas circunstancias donde poseían las características con los talleres realizados con niñ@s autistas y con adultos normales.

Se agrega que la identidad sonora (ISO) opera en niveles de individuales dentro de un desarrollo musical, grupal e individual, esto se vió como factor socio-cultural apuntando directamente a un concepto de identidad étnica por existir cierta ausencia de historia en el individuo logrando una diferenciación de conceptos que introduce María Ester Grebe en su artículo “Aspectos culturales de la musicoterapia”⁹ esto como un producto de configuración global.

Para la musicoterapia están empleados los conceptos de la ISO (Identidad Sonora), los cual se retoma más el uso del *ISO cultural* y *el ISO universal*, por estudiar los sonidos internos (cuerpo), y los sonidos del medio ambiente. Hay términos que se los ha cambiado como por ejemplo de **sesiones** a **talleres**, esto de las sesiones son aplicados a pacientes, su diferencia consiste en que estos talleres son de educación y contemplación de sonidos por medio de las artes visuales ves decir que cuando desarrollamos un tema o noción por la música y que a través del dibujo o la plástica (utilizando distintas técnicas) podemos evaluar si los niñ@s incorporaron o no el aprendizaje, y lo utilizamos como modo de expresión de lo escuchado en un cuento, como un modo de expresar sus actividades cotidianas y sentimientos, etc. Es como una herramienta importante dentro del proceso enseñanza - aprendizaje....
MUSICOTERAPIA Y ARTES VISUALES.

⁹ Revista Musical Chilena, XXI págs., 139 – 140.

Es como una cadena, una cosa trae a la otra y no hay que dejarlo de lado sino que van juntos y debemos incorporarlos más mediante una serie de encuentros que se desarrollan por pasos y que estarán llevados por un registro.

Otro de los términos utilizados dentro de la musicoterapia es el contexto no-verbal, que resulta de varias estimulaciones por los instrumentos musicales que el niño trabaja para cada taller recibiendo un conjunto de elementos sonoros, musicales y de movimientos expresivos. A ciertos fenómenos acústicos se le suman tales efectos que puedan ser plasmados en su totalidad dentro de ese formato plástico, o como experimentación y expresión de la música por medio de las artes de acción.

La proliferación dentro de los happening y el performance se fusionan dentro de la musicoterapia, siendo parte de una reacción que sólo se presenta como nuevas formas de expresión visual, pero esto ya ha tenido un desarrollo más autónomo, es como Jhon Cage que dice “dejemos que los sonidos sean ellos mismos, en el lugar de ser vínculos de teorías artificiales son más bien las expresiones de sentimientos humanos”¹⁰, partiendo de esas palabras el happening y el performance toman o emplean la música y la vuelven fragmentos de sonidos o ruidos dando como resultados a un conjunto de problemas que surgen de esa misma ejecución y ruptura pero que es llevada a la forma plástica experimento sonidos que crean pinturas y hasta pueden formar instalaciones.

Pero la historia e la musicoterapia usa la música para efectos terapéuticos y es algo que se ha hecho desde siempre, pero ha habido documentos que nos hablan de un uso instrumental con elementos que son propios del origen andino, estos objetos sirven como meditación y relajación, a igual que sus sonidos, pero es el caso de la cromoterapia (uso de los colores como terapias), que tiene como fin estimular el estado de ánimo en la persona por medio de colores en varias tonalidades o escalas.

Pero la musicoterapia y la cromoterapia es uno de los mejores trabajos que pueden existir para llevarlo a cabo con estos niños, es importante resaltar que esos niños están en facultad de desarrollarlas, sin limitación física o mental, siempre enfatizando el punto y el manejo de estos elementos plásticos, instrumentales y musicales para la ya elaboración de una obra pictórica.

¹⁰ ALMAZAN AZNAR., “Las artes de acción”, Madrid, España. ED. Nerea 1998.

3.1 POBLACION

Para el desarrollo de estos talleres se cuenta con un grupo numeroso de niñ@s, pueden variar sus edades entre los siete (7) o llegar a quince (13), estos niñ@s pueden pertenecer una institución educativa, o como puede también llevarse a cabo estos talleres con los niñ@s del barrio, siempre y cuando estos niñ@s tengan esta edad estipulada, sin importar su sexo, su raza y su condición social.

Su participación en cada uno de los talleres tiene que ser constante y muy participativa, no se debe hacer una pausa o cortar estos talleres, por razón a que puede hacer perder la continuidad en los talleres y tal vez llegar a desconcentrar el trabajo del resto del grupo, es decir todos comienzan igual y todos lo terminan el taller.

Otra de las razones a las cuales en niñ@ no puede faltar, se debe a que esos talleres de procesos de enseñanza a un modo de expresar sus actividades cotidianas y sentimientos, etc., es como una de las herramientas más importantes dentro de estos sistemas de aprendizaje.... **“MUSICOTERAPIA Y ARTES VISUALES”**. Otro de los puntos que no se debe tener en cuenta es que si son de estratos sociales altos o bajos, el factor a trabajar de estos talleres es la creatividad del niñ@.

3.2 TECNICAS

Como ya se ha venido mencionado desde un principio el uso de las Identidades Sonoras ISO, junto a las terapias de aversión y saturación se ha desarrollado una serie de guías de trabajo que son aplicados dentro de los objetivos fundamentales de la musicoterapia. Pero ya como técnica esta *<<la pedagogía y uso de terapias en colores plásticos y en música dodecafónica>>*, quizá como uno de los conceptos más simplistas que ha tenido la valorización de estos aspectos terapéuticos sobre la afinidad musical y plástica.

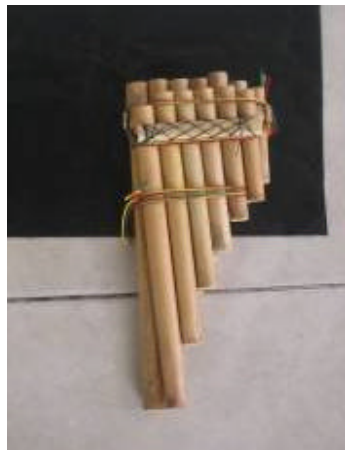
3.3 DESCRIPCION DE LOS INSTRUMENTOS

Los instrumentos con los cual se trabajan son de tipo folclóricos, con el fin de permitir al niñ@ el paso de energías tanto comunicativas como en cuestión de cuerpo es decir “corporo-sonoro-musicales”, entre uno o varios niñ@s, para cada uno de los instrumentos se tiene un símbolo y un reconocimiento, y se erigen de la siguiente forma:

El guiro de calabaza, este se vio como una de las necesidades de apoyar y hacer acompañamiento a un tipo de música, éste produce sonidos estridentes que a la vez son efectos naturales.

La zampoña y la flauta dulce son los más antiguos, quedan definidos como *aerófonos*, cuya historia se la conocía como especie de silbatillos de huso que emiten un único sonido, estos suenan gracias a la vibración de una columna de aire que discurre por el interior de un cuerpo de madera, estos instrumentos son hechos en bambú que es más trabajado para estos casos de musicoterapia.

La zampoña.

La flauta dulce.

El tambor que nace como una necesidad de comunicación en el hombre, como la de transmitir señales, su origen viene de la selva, es como un tronco hueco tipo vibración y de resonador.

El tambor.

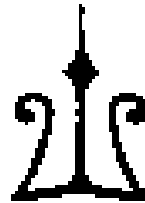
Las chachas, cuyo origen viene del departamento de Santander, pero es un instrumento circunstancial, su fabricación es a base de las pezuñas secas, de cordero, éste se convierte en un instrumento hipnótico.

Las chachas.

Estos son unos instrumentos de fácil manejo y de bajo costo, de hecho a que no son de uso eléctrico, pero cuando se plantea el uso del instrumento es un todo, por que la propuesta es que se debe probar todas sus posibilidades en sonidos y en ruidos. Por eso todo instrumento musical tiene su importancia con su forma, su textura, su calidad de sonido, cada una de estas características son denotantes simbólicos para el sistema de comunicación.

En cuanto al uso de las pinturas siempre se trabajan con vinilos, temperas y pasteles de colores primarios, ya que al hacer combinaciones de estos surgen los demás colores como los secundarios terciarios etc. La importancia que tiene cada uno de estos instrumentos en los talleres de musicoterapia y en las artes plásticas es de uso primordial, como lo es también el cuerpo de estos niños, ya que éste, en la parte musicoterapéutica es considerado como uno de los objetos intermediarios para las artes visuales y la música, permitiéndole al niño tener una identidad autentica y propia.

Capítulo 4

4. LA MUSICOTERAPIA COMO MECANISMO DE APRENDIZAJE

La musicoterapia ha pretendido que estos procedimientos del ISO puedan sustituir otros modos de terapia, es decir que todo pasa a ser como una repetición o un ritual estereotipado de estos talleres, esto no es sólo un hábito de transmitir información que la música ha dejado a través de la historia, sino una versión a la que podemos agregar experiencias recibidas por las artes visuales.

Considero importante que para cada uno de los talleres los niñ@s expresen y apliquen muchas de las cosas aprendidas en cada uno de estos talleres. Es preciso reconocer dos puntos importantes; los cuales los padres de familia y los maestros llevan consigo un conjunto de normas o estándares que sobrellevan las conductas de los niñ@s.

Pero ante estos estándares esta la música y la pintura se han visto como una alternativa de descarga emocional en los niñ@s, éstos se presentan dentro de estos talleres como actividades de participación, comprometiéndolos a una serie de juegos creativos, aquí comparten efectos visibles y primarios, estos son transmitidos por la música y pueden llegar a ser plasmados por el niñ@ con la pintura.

Para estos talleres se constituyen habitualmente las dramatizaciones, son puntos de vista y de uso primordial para cada uno de estos talleres, como son los cantos, recitales, el mismo uso del vestuario en forma libre, el de los instrumentos musicales y de los colores, también se cuenta con los diseños corporales con respecto al movimiento y el uso de los efectos sonoros ocasionados por una grabadora de CDS o por la naturaleza misma. Todas estas son notas a la parte introductoria de sus usos y manejos en la musicoterapia para niñ@s autistas o personas adultas

4.2 PROPOSITOS.

El propósito de la musicoterapia con relación a las artes visuales tiene que ver con el manejo y trabajo del complejo “*sonido-ser-humano*”, más la parte de producción pictórico-musical, bajo un largo proceso de estímulos que enriquecen los conocimientos del niñ@, ahora la comprensión de éste complejo está realizado por estos cuatro sectores que se interrelaciona entre sí (*instrumentos folclóricos, música ó sonidos, artes de acción ó pintura y lo más importante que es el ser humano*), y cada uno de ellos son parte de la obra plástica.

Las dinámicas a utilizar con las artes de acción se dan bajo los aspectos del contexto no-verbal, puntos básicos para la formación educativa y para darle un mejor uso a la musicoterapia y las artes plásticas en su eficacia terapéutica para niñ@s, adolescentes y adultos tanto en procesos de crecimiento personal como en ámbitos institucionales

4.3 APLICACIONES

Las aplicaciones que tiene la musicoterapia para el desarrollo de estos talleres es el manejo de las artes visuales como una de las alternativas más viables como un uso terapéutico y de relajación al cuerpo, esto con relación a los objetos intermediarios los cuales son los instrumentos folclóricos y los pigmentos, estos dos nos conllevan a la realización de un objeto tangible sea de varias formas como lo son las instalaciones, las esculturas o las mismas pinturas que el niñ@ pueda realizar. Bajo esta doble perspectiva práctica-teórica, pero su objetivo es apoyarlo en su desarrollo, utilizando la expresión artística como un canal alternativo de expresión que va más allá del terreno verbal

4.4 LOGROS

Uno de los logros que se tiene para estos talleres es el aporte a sus conocimientos, mediante un proceso de enseñanza y aprendizaje que tiene la *musicoterapia con las artes visuales*. Otro de los puntos que se les puede brindar en estos talleres es que tengan confianza y seguridad de sí mismos y de que se puedan expresar libremente en su medio que les pueda rodear.

Capítulo 5

5.1 PROCESOS

La musicoterapia contiene un proceso histórico que vincula el **contexto no-verbal**, esto puede ser observado con el aprendiz dentro del grupo de niñ@s, cuando se dice que es un proceso es por que no se puede concebir de la musicoterapia términos de una única sesión, sólo se puede comprender que a lo largo de una serie de ciclos que son requeridos por numerosos encuentros y donde se pueda constituir un encuentro, una trayectoria y un final.

Este proceso creará una historia que tiene que ver con la relación que se establece con las dos materias de las artes visuales y musicoterapia, esta relación la llamaremos vínculo, unión, lazo, o ligadura de una cosa con otra, esta historia se desarrolla dentro de este contexto.

Este proceso se lo seguirá por medio de seis o siete guías de trabajo que están incluidos en cada uno de los talleres, esto nos permite trabajar en siete lugares distintos los cuales se experimentarán sonoridades naturales o artificiales, dentro de estas guías de trabajo se tiene en cuenta el manejo de los colores primario (amarillo, azul y el rojo, también se incluye el blanco y el negro), son colores que debido a su manejo de combinación surgen el resto de los colores.

5.2 ESTRATEGIAS

En estos talleres se emplean varias estrategias, que se pueden observar más sus dinámicas de juegos al intercambiar los colores e instrumentos, el hacer experimentaciones de colores en sus combinaciones, también la experimentación de sonidos y ver las destrezas de sus movimientos en pleno calentamiento de estos talleres, son cosas que el niñ@ puede elaborar libremente y hacer que se sienta bien consigo mismo y con los demás.

Lo que se descubre en estos talleres sobre las estrategias que tiene la musicoterapia dentro de las artes visuales es de fundamentalmente “*aspecto psiquiátrico*”, pero también con ciertas adaptaciones en la que correspondan a la propia idiosincrasia de sus afecciones.

Debemos comprender que la musicoterapia actúa fundamentalmente como técnica de aplicación psicológica, e decir, su aporte para estos talleres reside desde la modificación de problemas emocionales, de actitudes, que en última instancia el niñ@ como aprendiz debe expresarse en un formato plástico, además su contribución no esta en su técnica de expresión, sino verse como coadyuvante de otras técnicas que se pueden aplicar dentro de la musicoterapia para poder abrir nuevos canales de comunicación y que estas puedan actuar eficazmente dentro de estas estrategias.

5.3 METODOLGIA DE TRABAJO

Este proyecto esta realizado para niñ@s que puedan llevar a cabo el manejo de los colores, y de los instrumentos folclóricos, por lo general los niñ@s deben pertenecer a una institución educativa, pero en este caso se ha escogido a un grupo de niñ@s de un barrio, es más para este tipo de proyectos su metodología se tiene en cuenta la crítica de algunos conocedores y referentes al tema elaborado por Rolando Benenzon con respecto a sus sesiones de musicoterapia.

El trabajo de Rolando Benenzon esta elaborado desde la perspectiva de terapias en niñ@s autistas y en adultos, pero para empezar su utilidad se encuentra en las ISO (Identidades sonoras), el que más se tiene en cuenta es el iso cultural y el iso universal, ya que estos trabajan los sonidos internos del cuerpo, desde la etapa de sus primeros dias de vida intrauterina hasta el momento previo a la concepción del nacimiento del feto.

5.3.1 ACTIVIDADES INDIVIDUALES

Se puede trabajar con el niñ@ de forma individual, debido a que el niñ@ también debe de reconocer su independencia laboral, en cuestión de forma expresiva con respecto a cómo elaboro esta obra plástica, esto lo puede compartir o confrontar con los demás niñ@s del grupo.

La forma en que el niñ@ y los demás niñ@s trabajen de forma individual se da entender que la independencia ya esta siendo trabajada desde un punto más conciente, y lo que pueda hacer el uno no será lo mismo de que lo que esta realizando el otro.

5.3.2 ACTIVIDADES GRUPALES

La participación que tiene cada uno de los niñ@s en los diferentes talleres se lleva a cabo en dos grupos, pueden ser niñas con niñ@s, o viceversa el orden de grupos y su cantidad no importa, lo que se quiere resaltar de estos talleres es la integridad de los niñ@s con su medio en el que tiene que verse rodeado y enfrentar todos sus miedos y sentimientos que pueden aislarlo de su misma sociedad.

Esta dado a que el los niñ@s prefieran los colores, y a que las niñas los instrumentos o viceversa, no tiene que ver a que se desenvuelvan más con estos elementos, también puede presentarse el intercambio de estos elementos, pero lo que si desarrollan como actividad es el empleo y manejo libre de estos dos objetos de comunicación intermediaria.

5.3.3 ACTIVIDADES DE MOTIVACION

El tipo de actividades que realiza los niñ@s dentro de los talleres se los puede apreciar con la innovación de nuevos juegos, juegos en el que los niñ@s es capaz de interactuar con el otro, con los instrumentos y con los mismos colores, el diálogo es otra de las actividades de motivación, para que los niñ@s intercambie ideas de lo que puede estar sucediendo en el taller, plantear sus propios problemas con respecto a la obra final, y al gusto o disgusto por los colores y los instrumentos.

5.3.4 TECNICAS DE OBSERVACION

Como técnicas de observación dentro de la musicoterapia está dado a una aplicación del paso de energías *corporo-sonoro-musicales* más a las que se les puede adjuntar como el uso creativo de *las artes visuales*, como resultado a todos los movimientos del cuerpo y que su vez son sugeridos en la necesidad de ser plasmados como obra plástica.

También se debe reconocer que estos pigmentos y sonidos utilizados por los niñ@s son más que estimulaciones que entran por los sentidos (oído y vista), y que están en la necesidad de ser plasmados por el cuerpo como objeto intermediario en el que se esta proponiendo para el desarrollo de estos talleres.

5.3.5 ESTIMULACION DE LOS COLORES

El deseo que los niñ@s deben presentar en estos talleres es el de transmitir un efecto secundario por los colores con la música, ya que se ha dicho que algunos colores dan la sensación de que son cálidos, otros los hace más fríos, esto pueda que se vean más interesantes para la creación de las obras pictóricas, lo que siempre debe resaltarse es la manera de cómo los niñ@s tenga una expresión libre, sin importar si es bello o no, ya que la música es la encargada también de deformar con tal fin la reproducción de la misma.

Si bien la influencia que ésta les puede manifestar esta dada por la fragmentación del uso de los mismos colores, sus accidentes, sus combinaciones, ya que estos niñ@s nos han demostrado que con sus propias manos, y su fuerza emocional, su espíritu esta reflejado en estas pinturas.

5.3.6 ESTIMULACION DE LOS INSTRUMENTOS

Cada uno de los instrumentos hace una conexión diferente, es el caso de los instrumentos de percusión como lo son: las chachas, el guiro de calabaza y el tambor, que siguiendo los especímenes de los musicólogos, estos son instrumentos *autófonos o idiófonos*- del griego *ídios*, cuyo nombre alude a la irradiación tras su choque, sus conexiones con el cuerpo humano, es de tipo tierra y hace contacto con los pies hasta las piernas, en las que nos hacen llevar un ritmo marcado y repetitivo.

Para los instrumentos de viento, los cuales son: la flauta dulce y los sikus, cuya familia viene de los *aerófonos*, estos suena gracias a una vibración de una columna de aire, su conexión es completa con el cuerpo humano, por que discurre por su interior, su naturaleza está en posibilitar un mundo de imágenes adversas al mundo real.

5.3.7 ESTIMULACION DE LOS SONIDOS

Para este tipo de estimulaciones se las hace de una manera fácil y no complicada, estos son ejercicios continuos de respiración y espiración, el meditar algunos de los ejemplos de los sonidos sobreexpuestos para cada taller, también esta los sonidos internos del cuerpo humano y los del lugar a trabajar, este es el más corto pero el más importante para los talleres de musicoterapia en artes visuales.

Capitulo 6

6 CRITERIOS DE INTERPRETACION

Los tipos de criterios de interpretación están relacionados con el método o sistema de observación etnográfica, estas son modalidades de narración investigativa, en él se respeta la voz del otro (los niñ@s), partiendo desde su punto de vista por ejemplo al finalizar los talleres:

¿Qué has experimentado de la música?

R/. Lo experimentado de la música a sido el manejo que yo he visto cuando mi hermano canta sus canciones,.....(A1:2).....Yo no se de el manejo de este instrumento pero como se trata de experimentar sus sonidos con los colores lo he relacionado con el color azul por que me hace sentir bien.....(A2:4).....(los niñ@s están experimentando una sensación musical y se deja llevar por sus sonidos y trata de imitarlos).....(A3:3).....Mi mamá siempre dice que estos sonidos que se experimentan siempre influyen en la vida de uno y en la de los demás.(A4:5).

Estos son tipos de observación que implica a un solo investigador y a varios agentes observadores que sobre un tema determinan una teoría descriptiva y no superficial, el uso de estos códigos "(A3:3), da a entender que es tomar un texto de un anexo 3.

7 EDAD PROMEDIO DE INCIDENCIA DE APRENDIZAJE

Estos niñ@s deben tener la edad promedio de 7 a 10 años, sin importar su sexo y raza, los niñ@s tiene que estar en un año de transición por que en él esta dado la etapa de muchas experimentaciones, puede ser el paso de quinto grado de la primaria al sexto grado de la secundaria, a ese tipo de experiencias y muchas más. Es por eso que siempre debe de trabajarse con estos niñ@s por que siempre están en una etapa de aprendizaje, y siempre tendrán en cuenta que estarán innovando algo nuevo y que puede serles de utilidad para sus vidas.

8 COMENTARIOS CON RELACION A LAS DINAMICAS DEL TALLER

8.1 Para cada taller siempre se cuenta con varias dinámicas, pero lo que siempre se les deja como experiencia personal es que los niñ@s puedan apreciar de las artes visuales y de la música un método de aprendizaje, para que lo utilicen en sus tiempos libres y lo compartan con los demás, “punto de vista del investigador”.

8.2 Los niñ@s siempre dejarán un aporte de los conocimientos para cada monitor, por ejemplo, los niñ@s que participaron en estos talleres y que nos dicen:

- “Yo sólo he aprendido de la música lo que el profesor nos ha enseñado en sus clases, pero el practicar la música con las pinturas es algo nuevo para mí”.
- “Para mí la pintura me ha dado mucho, su manejo, su utilidad, pero con la música yo ya tengo conocimientos de el manejo de los instrumentos y sus notas, por que mis papás me han inscrito en curso de música, y el que más lo trabajo es la guitarra”.
- “Lo que he podido aprender de estos cursos es que es importante el reconocimiento del cuerpo humano, también de que el cuerpo necesita expresar sus sentimientos con la música y las pinturas”.
- “la música me da un aporte moderado del uso de estos instrumentos, sus diferentes sonidos, y ver sus diferencias de contaminación auditiva a placer musical, pero con las pinturas yo me divierto mucho más”.

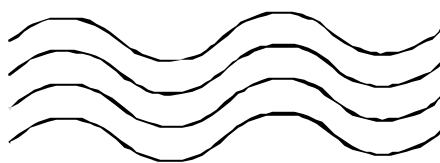
9. CONCLUSIONES

- El diseño trazado en los talleres, con el grupo de niñ@s se centró en la introspección personal y más en lo relacional; Y si bien se produjeron auto-descubrimientos espontáneos al verse en ocasiones reflejados en sus propias creaciones plásticas, el mayor logro fue el clima grupal de confianza, expresividad, y los lazos afectivos que se generaron. Todo lo cual constituye en personas tan creativas y encantadoras como lo han demostrado estos niñ@s, su sustento es imprescindible, en mi opinión, para que sea posible un cambio profundo de actitud, en cuanto a devolverles la confianza en sí mismos y en la sociedad.
- El encanto que los niñ@s han demostrado en cada uno de los talleres es de forma grata, ya que se los ha visto más renovados, a modo de decir “con ambiciones de aprender mucho más”, esto aludiéndose al aprendizaje de las artes plásticas y de la misma musicoterapia.
- El aporte que los niñ@s le dan a cada uno de los talleres con relación al manejo de las artes visuales, y el uso de los instrumentos de un fácil manejo, hacen que se intensifique más el uso de nuevas formas de terapia dentro de la misma musicoterapia.
- Lo que se logró el unir las artes visuales con la musicoterapia, es que los niñ@s practiquen y construyan cosas que en su futuro les sea de gran utilidad, sea como un medio de distracción o como un método de relajación.
- En estos talleres se plasmo lo esencial para el trabajo musicoterapéutico y plástico, como se puede iniciar un trabajo de talleres pedagógicos, desde la expresión corporal hasta la expresión de una imagen, sin dejar a un lado la música que es lo esencial para cada uno de los talleres.
- El trabajar con niñ@s se ha comprobado que la educación de las artes visuales y la misma música, permanentemente llevan a desarrollar y armonizar debidamente la salud psicológica de los niñ@s, motivando su autovaloración y enseñanza de la comprensión y el respeto ante el otro.
- Espero que estos talleres sirva de estímulo para continuar con este tipo de talleres a interpretar con la música y con las artes visuales, para el avance y desarrollo de los mismos.

10. RECOMENDACIONES

Es conveniente que a todas aquellas personas que trabajen en el campo de la musicoterapia como docentes, líderes comunales, directores de grupo cultores de ésta materia, se preocupen por difundir los diferentes aspectos enmarcados en la cultura y más exactamente con las artes de acción, que no sólo sean practicados, sino que se den por talleres, foros y seminarios en la que se lleven intercambios de experiencias para una capacitación más adecuada.

Que el maestro en las artes visuales no sólo se base en el trabajo artístico como la pintura, escultura, grabado, fotografía y demás tendencias artísticas, sino que tenga a su disposición, y que pueda elegir oportunidades que conlleven a facilitar procesos educativos logrando una interacción con los estudiantes de su mismo medio social y cultural, de aquí que se recomienda la utilización de la música como terapia para la utilización de las mismas artes plásticas y así lograr todas sus metas.

GLOSARIO

Arte

Constituye un orden gratuito que busca distracción y goce estético. En líneas generales podemos definir el arte como acto por el cual el hombre se vale de la materia, de la imagen o el sonido para tratar de expresar lo material y lo inmaterial.

Aerófonos

Son todos los instrumentos de viento que requieren de un manejo impersonal destacando la importancia del material primitivo más no el metálico.

Aspectos Conceptuales

Es el tipo de observación etnográfica en la que se hacen comentarios investigativos a manera de simbologías que están dentro de un contexto.

Autófonos

Son todos los sonidos que produce el cuerpo humano tanto interiormente como exteriormente, ejemplo la voz, los palmados, etc.

Black Mountain College

Escuela que se creó a principios del siglo XX, se basa esencialmente en la manipulación de papeles recortados y pegados, dando como resultado superficies planas con relieves poco o nada visibles, sus fundadores fueron Pablo Picasso, Juan Gris y el francés Braque.

Color

Es la sensación y efecto fisiológico producido en la retina por la luz, y a la vez uno de los elementos más atractivos de la pintura por razón de su naturaleza y variedad cromática infinita.

Contexto no-verbal

Es todo el conjunto de elementos sonoros, musicales de movimientos y fenómenos acústicos que pueden llegar a ser formados en un formato plástico.

Constructivismo

Movimiento que se abrió al camino de las dinámicas y construcciones de materiales tangibles reunidos en un mismo espacio, su fundador fue Wladimir Tatlín. (1885-1953).

Cordófonos

Son todos los instrumentos cuya producción sonora están elaboradas por las mismas cuerdas (guitarras, violines, etc.).

Corporo-sonoro-musical

Es una especie de círculo infinito, que comienza por un estímulo sonoro que tras un largo proceso termina por producir un nuevo sonido enriqueciendo la misma dinámica del taller.

Dáctilo pintura

Es el arte que se traduce en creaciones de absoluta independencia figurativa, pero se basa en contraposiciones de ritmos lineales, libres y de manchas de color trabajados desde el movimiento de los dedos.

Dadaísmo

Es uno de los movimientos que en 1916 un grupo de artistas y escritores rebelaron lo absurdo de la época en la que vivían resolviendo en poner a tela de juicio todos los modos de expresión tradicionales.

Expresionismo

Como movimiento nos ofrece matices y contraindicaciones que no tienen otros movimientos del arte contemporáneo sino un transporte de realidades según su propia sensibilidad.

Ficha musicoterapéuta

Es un formato de preguntas a forma de interrogatorio único, en la que se establece una serie de pautas para conocer sus antecedentes ante el manejo de los instrumentos musicales y los mismos elementos plásticos.

Flauta dulce

Es uno de los instrumentos pertenecientes al grupo de los *aerófonos*, cuyo sonido es producto de la misma vibración de una columna de aire que discurre por el interior de un cuerpo de madera.

Fluxus

Movimiento de origen Norteamericano, liderado por Georges Maciunas (1931-1978), movimiento que hacía recaer el acento del ámbito de la música intermediaria de Jhon Cage.

Forma

Es el aspecto de todo lo que ocupa un espacio, excluyendo otros significados en que se usa la palabra.

Gnoseología

Término psicológico que estudia los antecedentes neuropatológicos de un paciente.

Guiro de calabaza

Instrumento que se creó como una necesidad de apoyar y hacer un acompañamiento a un tipo de música.

Happening

Es un arte improvisado alrededor de un tema destinado a provocar la participación del público.

Idiófonos

Son los instrumentos hechos de materiales naturalmente sonoros, que no necesitan de tensión adicional como lo requieren los parches y las cuerdas, en estos están las chachas.

Instrumentos folclóricos

Son instrumentos cuyo símbolo y significado representa a la madre tierra, además son instrumentos atractivos por que están realizados con materiales naturales como la madera, cuero y el hueso.

Las chachas

Es instrumento circunstancial, fabricado a base de pezuñas de cordero, convirtiéndose así en un instrumento hipnótico.

Melodía

Es la dulzura y suavidad con que se trabaja la voz, los instrumentos musicales como también es la parte que trata de numerosos sonidos sucesivos para una composición musical.

Membráfonos

Son instrumentos cuyo sonido es producido por una membrana tendida sobre una abertura, este es el tambor.

Modelos Teóricos

Están basados por conceptos de la misma identidad sonora (ISO), como también los objetos intermediarios (instrumentos musicales y los colores plásticos) con relación al espacio a vincular.

Movimiento

Es el estado y el efecto de que los cuerpos cambian de lugar y se alteran por conmoción.

Música dodecafónica

Es la que se trabaja partiendo de los sonidos grabados y pistas musicales de Bach, Vivaldi y Beethoven con auriculares para el vientre materno.

ISO Identidad Sonora

Es el conjunto de energías sonoras, acústicas y de movimiento de un individuo que lo caracterizan.

ISO cultural

Formada por energías que e nutren de las vivencias hasta el nacimiento del individuo.

ISO gestaltico

Son loas energías corporo-sonoro-musical que son desarrolladas desde el movimiento del inconciente y sus vivencias desde la concepción.

ISO grupal

Son energías que aparecen en la interacción de un grupo y un espacio a vincular.

ISO universal

Son energías que se encuentran en el inconciente y son heredadas genéticamente desde hace milenios.

Otoneurofoniatría

Especialidad paramédica que estudia el comportamiento y desarrollo de los niñ@s por medio de estimulaciones sonoras.

Perfomance

Es un tipo de arte que se mantiene en el comportamiento convencional del artista ampliando su percepción sensorial ante el espectador.

Protocolo (guía de trabajo)

Es el acto de prever y proyectar soluciones a múltiples problemas y necesidades que se presenta en cada uno de los talleres proyectados.

Ritmo

Es la combinación de voces y cláusulas de pausas y cortes en el lenguaje proporcionado por tiempos diferentes.

Silencio

Es la omisión de todos los sonidos provocados por la misma naturaleza.

Sonido-ser humano-sonido

Es uno de los complejos sonoros trabajados por el individuo en la que le permiten plantear más soluciones sonoras.

Tambor

Es un instrumento tronco hueco tipo vibración y resonador, y su origen viene de la misma selva. Y que nace como una necesidad comunicativa del hombre con su comunidad.

Terapia de aversión

Es una aplicación psiquiátrica de la musicoterapia que estudia las etapas anteriores en las que fueron vividas con mayor o menor éxito en la infancia.

Terapia de saturación

Es otra de las aplicaciones psiquiátricas que actúa sobre los efectos regresivos de los sonidos y de la música proporcionando fenómenos acústicos como elemento evolutivo en el desarrollo comunicativo del individuo.

Zampoña (flauta de pan)

Es uno de los instrumentos más antiguos también perteneciente al grupo de los *aerófonos*, conformado por un grupo de silbatillos de uso, que emiten un único sonido.

BILBIOGRAFIA

- AZNAR ALMAZAN, Sagrario. “El arte de acción”. Madrid, España. Ed. Nerea 1998.
- BEAZLEY, Mitchell. “Gran Enciclopedia Ilustrada” –EL ARTE tomo 8-. México, México. Salvat Editores, S.A. de C.V. 1989.
- BENEZON, Rolando O. “Musicoterapia, De la teoría a la práctica”, Editorial Paidós Ibérica, S.A., Madrid. España., 2001.
- CABRERA, P.J. (1998) “Huéspedes del aire. Sociología de las personas sin hogar en Madrid” UPCO, Madrid.
- CERDA, Hugo, “La institución preescolar”, Universidad Santo Tomas y Centro de enseñanza Desescolarizada. Págs. 72-79., Bogota 1986.
- CASTAÑEDA B, Elsa, PARODI Z, Martha Luz. “Hacia una pedagogía de la creatividad” Santa Fe de Bogota, Ed FES. Noviembre. 1992.
- FOSTER, F. (1997) “Fear of Three Dimensionality: Clay and Plasticine as Experimental Bodies” en Killick and others “Art Psychotherapy and Psychosis” Routledge, Londres.
- GREBE, María Ester. “Aspectos Culturales de la musicoterapia”, Revista musical Chilena siglo XXXI. No. 22, Año 1996.
- MARINOVIC, Mimí. “Las funciones psicológicas de las artes” -Postítulo de trabajo, documento de trabajo-, Londres. Inglaterra. 2003.
- MONREAL, José Luís. “Gran Enciclopedia Océano” –LAS ARTES volumen No. 4. Barcelona. España. MCMXXXII. Ediciones Latínarg. 1994.
- “Segundas Jornadas Colombianas de Musicoterapia”. Universidad NACIONAL de Colombia. Bogota. Colombia, marzo 29 – 31 de 2001.
- RAEKER, E., “Aportaciones al psicoanálisis de la música”, *Revista de Psicoanálisis*, Buenos Aires, IX, 1, 1952. <<Las relaciones de la música con el inconciente artístico>>, *Revista de Psicoanálisis*, Buenos Aires, IX, 4, 1954.

- ROJAS BERMUDEZ, J., “Instrumentos, Títeres y psicodrama”, Buenos Aires, Genitor, 1970.
- ROMO, Adiel. “Propuesta de una guía metodológica para la irradiación de la danza”, centro de estudios superiores Maria Goretti. CESMAG, San Juan de Pasto 1993.
- RUITENBEEK, H.M. (1977) “Métodos y Técnicas en la psicoterapia de grupo” Troquel, B.Aires.
- STERBA, R., <<Aproximación al problema del proceso musical >>, *Revista de Psicoanálisis*, Buenos Aires, IV, 2,1946.
- WATZLAWICH, P., > “Teoría de la comunicación humana”, Barcelona, Laia, España. 1981.
- [http// ceril. c4p 18 lenguaje corporal. htm](http://ceril.c4p18lenguajecorporal.htm)
- [http// WWW. Agamut,org/agamut/acecade/historia- musicoterapia-cadiz](http://WWW.Agamut.org/agamut/acecade/historia-musicoterapia-cadiz)
- [http// WWW. Musicoterapianorte.com.or/artis/index.asp.](http://WWW.Musicoterapianorte.com.or/artis/index.asp)
- [http// WWW. Unileon.es/temario php? Cod= 1007150.](http://WWW.Unileon.es/temario.php?Cod=1007150)

