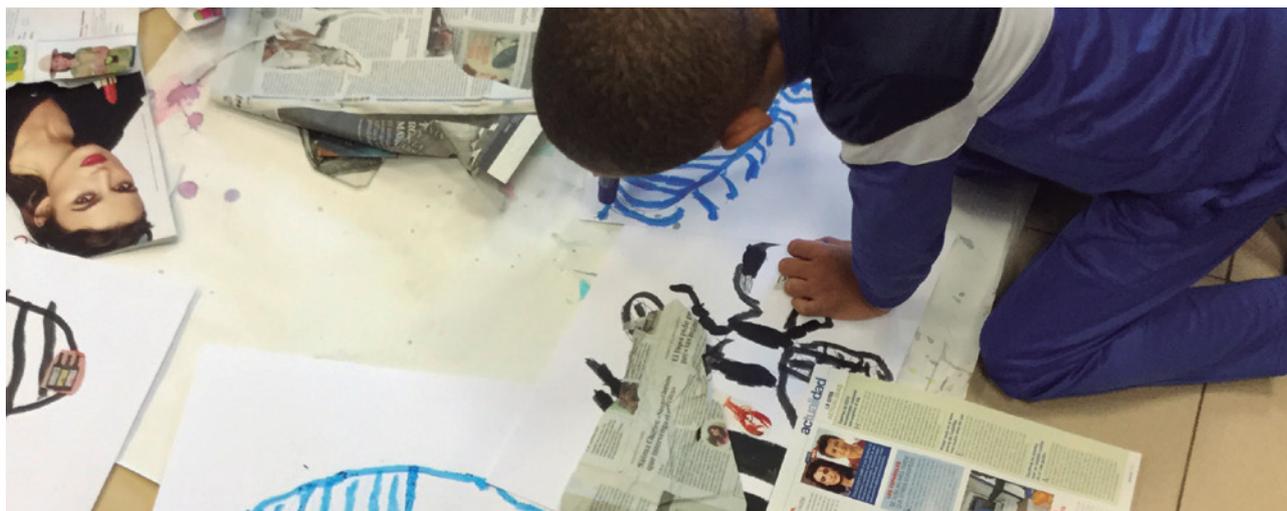

Música y arte plástico en el Orff Schulwerk

Una experiencia de integración de las artes en primaria

Entrevistamos a Pablo Santamaría Herranz, profesor de música y artes plásticas en el CEIP Pintor Rosales de Madrid y especialista en metodología Orff. Se trata de un método musical que involucra a los alumnos y alumnas a que compongan, toquen, canten y bailen con lo que ellos mismos van produciendo, y al mismo tiempo estimula la improvisación de nuevas ideas que les lleven a crear su propio mundo musical. El músico combina el método con otras disciplinas artísticas favoreciendo el descubrimiento y el trabajo interdisciplinar de contenidos, haciendo del tiempo en clase un tiempo gozoso de aprendizaje.

Pablo
Santamaría Herranz

CEIP Pintor Rosales (Madrid)
pablo.santamaria@educa.madrid.org

Silvia
Martínez Cano

Universidad Pontificia Comillas
smartinez@comillas.edu
www.silviamartinezcano.es
 [@silviamcano](https://twitter.com/silviamcano)

Entrevistamos a Pablo Santamaria Herranz, profesor de música y artes plásticas en el CEIP Pintor Rosales de Madrid capital. Un centro público bilingüe donde se trabajan las artes desde una propuesta integradora. Formado en la UAM de Madrid, como maestro de Educación Musical y licenciado en Historia y Ciencias de la Música, amplió sus estudios en el San Francisco International Orff Course (California) donde completó los *Levels* americanos. Se ha especializado después en el Kodály Institute of the Liszt Ferenc Academy of Music de Kecskemet (Hungria) y actualmente cursa el certificado Dalcroze en la Escola Joan Llongueres de Barcelona.

¿En qué consiste el método Orff?

A principios del siglo XX se produce en Europa una renovación en las formas de entender el arte, que también afectará a la forma de entender la educación musical y su relación con otras disciplinas. De ahí que aparezcan figuras relevantes que fundarán sus propios centros de enseñanza como el que Jaques Dalcroze (1865-1950) organiza en Hellerau, Rudolf von Laban (1879-1958) en Monte Verità o Mary Wigman (1886-1973) en Dresden. Es en este momento cuando compositores, coreógrafos y bailarinas ejercerán una labor que tendrá una influencia vital en el desarrollo de las ideas pedagógicas sobre la educación musical que ha llegado hasta nuestros días. El método Orff aparece dentro de este marco y tendrá un gran impacto en la educación musical, primero en Alemania y luego en el resto del mundo. Desde mi experiencia creo que esta metodología es muy necesaria en las escuelas de educación primaria por todo lo que puede aportar en cuanto a una educación por y para los alumnos y el desarrollo de sus habilidades artísticas.

El Orff Schulwerk se gesta en la primera mitad del siglo XX fruto del intercambio de ideas que tenían Carl Orff (1895-1982) y Dorothee Günther sobre la educación musical y el movimiento. En agosto de 1923, el propio Orff participó en un curso de verano de la Mensendieck Society in Diessen am Ammersee dirigiéndose al auditorio

con estas palabras “He hablado sin piedad alguna sobre lo deficientes o anticuadas que son las prácticas musicales que se dan en la mayoría de las escuelas de gimnasia, y os he dado a cambio una visión imaginaria acerca de cómo propongo renovarlas y cambiarlas”.

Las ideas musicales de Orff pudieron desarrollarse en la Güntherschule, una escuela de música y danza que se creó durante el otoño de 1924 en la ciudad de Munich donde, tanto Orff como Günther, pusieron en marcha un sistema de enseñanza que trataba de conectar en un mismo eje el desarrollo de las habilidades musicales con la danza y el movimiento. Toda esta línea de trabajo acabó en 1944 cuando la escuela fue expropiada por el partido nazi y luego destruida durante los bombardeos de la II Guerra Mundial.

El método Orff, tal y como lo conocemos ahora, comienza después de la guerra cuando Carl Orff en colaboración con su mejor alumna, Gunild Keetman (1904-1991), desarrolla un sistema donde los niños aprenden música de forma activa. Ambos publicarán música compuesta en exclusiva para los niños, que puede ser tocada, cantada y bailada por ellos, y al mismo tiempo estimula la improvisación de nuevas ideas que los lleven a crear su propio mundo musical. Orff está convencido de que “el punto de comienzo más natural trabajando con niños son las rimas infan-

ÁGORA DE PROFESORES

1. Elige una serie de cuadros de un artista concreto que te interese trabajar en el aula. Pide a tus alumnos que por equipos elijan un cuadro y lo representen con el cuerpo en el espacio. Trata de adivinar qué imagen ha seleccionado cada equipo de alumnos. Luego proponemos añadir movimiento al cuadro, pensar cómo se desplaza cada figura. Mientras un equipo interpreta el cuadro kinestésico, otro equipo improvisa con diferentes instrumentos o voces la música que le falta a ese movimiento. Valorad los resultados.
2. Pide a los alumnos que describan diferentes tipos de paisajes, puedes generar ideas basándote en los ecosistemas, o en lugares que te gustaría visitar, o en descripciones de una historia que hayan leído recientemente. Pensar en los colores que predominan en cada una de las opciones elegidas. Luego repetir el ejercicio pero pensando en sonidos. Vamos a pintar con los sonidos el paisaje. Cada equipo lo representa de una manera, usando solo la voz. Los equipos interpretan sus paisajes sonoros y luego los pintan usando solo los colores que predominan (la técnica puede variar, usando témperas, ceras o pasteles). Reflexionar sobre la relación del sonido y el color.
3. Visiona un fragmento de una película. Usaremos una secuencia en la que la imagen no tenga diálogos pero que esté apoyada por música. Por ejemplo, la escena de *Odisea 2001* (Kubrick, 1968) en la que se acercan al monolito que está en la luna. Primero la vemos sin sonidos. Luego por equipos tratamos de recrear la música que le falta. Podemos usar solo voz, instrumentos o ambos. Tras compartir las propuestas se visiona con la banda sonora real y reflexionamos sobre las relaciones de música e imagen.

tiles, la completa riqueza de las antiguas canciones infantiles". El éxito de su método y la fundación del Orff Institut (centro superior de educación internacional en la actualidad) permitió que se pudieran organizar cursos y formaciones para profesores en otros lugares del mundo.

Orff no dejó escrito un método y es difícil establecer un compendio de objetivos o principios. Voy a intentar hacer un resumen de los aspectos centrales que articulan toda esta metodología desde mi perspectiva personal:

- La música (y en general las habilidades creativas) son innatas en los niños, y la maestra estimula el desarrollo de estas destrezas con una motivación que puede ser un juego, una poesía, una imagen, una historia, pero esta motivación tiene en sí misma un valor artístico que ayuda a conectar al niño con el arte que lleva dentro y que queremos que ponga en movimiento. El folklore (especialmente el infantil) es un elemento clave en esta selección de materiales buscando un encuentro con la propia cultura tradicional.

- El movimiento es la base del ritmo. Por eso se fomenta la percusión corporal, la exploración del propio cuerpo, el uso de la palabra como generadora de bloques rítmicos, la creación de melodías surgidas por el placer del juego, todos estos elementos conectados unos con otros. Se produce una actividad musical holística en el sentido griego de la *musiké*, donde se integran la expresión vocal, instrumental y corporal.

- Se juega con los elementos fundamentales de la música, unidades sonoras que se aprenden desde modelos que la maestra propone inicialmente, tratando de que los niños introduzcan rápidamente sus variaciones, para acabar componiendo su propia música. Estos pueden ser (por enunciar algunos ejemplos) el bordón, el ostinato, la escala pentatónica (y otras escalas), ritmos binarios o ternarios elementales, la forma pregunta y respuesta, o el rondó.

- Se hace música en grupo: interpretar, improvisar y crear música y movimiento. La improvisación es el punto de partida para desarrollar la habilidad de componer.

¿De qué manera lo aplicas en clase?

Mi experiencia con el Orff Schulwerk me lleva a ir redescubriéndome en el transcurso de mi práctica docente. Recorriendo un camino que me permite observar y facilita a mis alumnos el desarrollo de sus facultades artísticas. El Schulwerk no es un método cerrado que se desarrolla paso por paso. Es más bien una serie de principios que vas vivenciando y a través de ellos generas una forma personal y artística de enseñar. Mi forma de programar es plantear una serie de elementos básicos que trabajamos dentro de cada nivel y, luego, buscar los mejores materiales posibles para desarrollarlos.

De ahí que sea muy importante hacer una recopilación de canciones de todo el mundo, para seleccionar las más adecuadas estéticamente y pedagógicamente. En estas edades de formación de la escuela primaria y secundaria creo que tenemos

ACTIVIDADES DE AULA

1. Fíjate en la música que escuchas en diferentes espacios: una tienda de ropa, la consulta del médico, un centro comercial, un restaurante, etc. ¿En qué medida se puede establecer una conexión entre esa música y el espacio que representa? Ahora compara estos espacios y músicas con otros donde haya música en directo. ¿Cambian las relaciones? ¿Son más artísticos unos que otros?
2. Cuando vayas a un museo piensa en los cuadros como partituras visuales. ¿A qué estilos de música imaginas que sonarían?
3. Analiza las portadas de los CD, vinilos o discos que escuches a través de tu servicio de música en *streaming*. Descubre nuevas músicas observando las carátulas que tienen. ¿Te parece que los artistas de las portadas tienen en cuenta el tipo de música que se representa? Como experimento trata de escuchar canciones guiándote solo por el aspecto de las portadas.

el deber de poner en contacto a los alumnos con todas las mejores expresiones musicales que encontremos. Trato de que los alumnos experimenten los elementos musicales desde el cuerpo y la palabra como generadores de ostinatos y melodías que luego conformaran un juego de capas musicales que acompañan a una canción.

A menudo un juego es el elemento motivador de toda la sesión, otras veces es el uso de materiales no estructurados para representar series rítmicas o melódicas, lo que nos lleva a explorar motivos musicales. También una historia es una buena manera de conectar diferentes contenidos que se quieren trabajar en una secuencia. El elemento generador es muy importante sobre todo en los más pequeños. De esta manera todos los alumnos van poniendo en práctica las habilidades psicomotoras, las destrezas musicales y la capacidades necesarias para tocar, cantar, bailar, improvisar y crear su propia música.

¿Por qué decidiste combinar la educación musical y la educación plástica y visual? Explícanos cómo combinas las dos asignaturas

Lo bonito de ser educador es que descubres que tu vocación por enseñar no termina con la formación universitaria, sino que hay mil y un rincones que explorar para ser el mejor profesor posible. Y uno de estos rincones que empecé a explorar fue el del arte como propuesta integradora. Aunque la propuesta era al principio solo funcional, dado que daba clase en el programa bilingüe de mi colegio y parecía razonable que me encargara de la asignatura; pero mi interés hacia el mundo plástico viene sobre todo de la experiencia de conocer a dos grandes maestras del Orff Schulwerk que son Sofía López Ibor y Barbara Halselbach.

Sofía tiene un libro precioso que recomiendo a todo el mundo llamado *Blue is the Sea*. En él se presenta una propuesta globalizadora para trabajar la música integrándola con la danza y las artes visuales. Desde entonces he querido seguir explorando ese camino, para el cual es di-

fícil estar preparado, porque requiere de ti el desarrollo de muchas habilidades. Por otro lado, conocí a Barbara en un curso magistral sobre música, arte y danza de la asociación Orff en Madrid, y ese fue mi punto de inflexión donde me propuse llevar a la práctica las ideas que ambas desarrollan.

Considero que mi trabajo con los alumnos es aún incipiente y en estado de perfeccionamiento continuo. Mi propuesta es trabajar en proyectos de artes plásticas y visuales que estén relacionados con las canciones que interpretamos en clase. Creo mucho en que la canción es el elemento integrador de las propuestas, ya que la canción cuenta una historia, presenta unos materiales sonoros, que puedes imaginar visualmente y al mismo tiempo sobre los que podemos trabajar tanto a nivel de conciencia corporal como plástica. A veces una canción se concre-

CAMINANDO JUNTOS

¿Cómo podemos desarrollar el gusto musical de nuestros hijos? ¿Es la música algo que solo pueden desarrollar unos pocos “elegidos”? ¿Hacemos música con nuestros hijos (cantamos con ellos, los llevamos a propuestas didácticas musicales interesantes, disfrutamos con ellos de música en directo, los hacemos partícipes de nuestros estilos y canciones favoritas...)? ¿Nos damos cuenta de que las películas actuales necesitan soportes sonoros para generar emociones en el espectador? ¿Quién decide el código sonoro que rige nuestras emociones? Hacer música con nuestros hijos, ya sea en un taller impartido por profesionales o jugando con ellos, es la base de una educación musical completa que no solo es privilegio de la escuela o del conservatorio, sino que tiene que enriquecer a toda la sociedad, para formar ciudadanos que canten, bailen y expresen el artista que todos llevamos dentro.

Solo un profesor convenientemente formado en las artes puede transmitir una experiencia suficientemente rica a los alumnos

ta en un tipo de obra artística que refleja su historia (y van cambiando las técnicas usadas, ya sea acuarelas, grabado, ceras, temperas, litografías, *collage*, plastilina, etc.), otras veces la obra representa el movimiento o la forma de la obra musical (patrones, figuras geométricas, arte abstracto, *action painting*, escultura con barro o plastilina, *stop motion* con objetos o figuras entre otras elecciones), en algunos casos se intercambian roles y el producto artístico visual se transforma en soporte sonoro (partitura) para la improvisación con instrumentos. La forma de trabajar que más uso es la colaborativa, en el que dos o más niños interactúan juntos para realizar el proyecto artístico.

En el mismo tiempo histórico en el que se desarrollaba el Schulwerk, Gropius fundaba la Bauhaus (1919) en Weimar donde dieron clase Kandinsky o Klee. Digo esto porque la pedagogía de la Bauhaus postula en sus objetivos fundacionales la fusión de todas las artes. En ella hay una preocupación por el estudio de los elementos fundamentales (Kandinsky, 1926) que conforman el arte, que es un pensamiento similar al de Orff en busca de una educación

musical elemental. Trato de aplicar la misma idea en clase, para ver si es posible que veamos en los elementos plásticos y musicales una continuidad en cuanto al juego de células fundamentales en el sonido, el color, el ritmo, el gesto o la forma en la que el niño observa, aprecia, domina y recrea dando lugar a la obra de arte.

¿En qué crees que beneficia la enseñanza globalizada de las artes a los niños y niñas de Educación Primaria?

Creo que tenemos una idea equivocada sobre la mente de los niños y creamos un sistema excesivamente compartimentado en asignaturas opacas, como dice Ken Robinson. En un trabajo de integración artística, cada una de las áreas forma parte indispensable tanto en la construcción como en el significado de la obra de arte final.

Los beneficios de una mirada globalizada a los contenidos de Educación Primaria son muchos. Ya se ofrecen en la etapa de infantil y sin embargo, en España, producimos una brecha artificial cuando apenas cumplen los seis años y comienzan a aprender separando contenidos. De ahí que ahora se esté volviendo a trabajar por proyectos otra vez en la etapa que va de 6 a 12 años. Esperemos que no sea una moda pasajera y que el sistema educativo permita una flexibilidad suficiente para que las escuelas ofrezcan sus propios programas integradores.

Ahora bien, para que esto pueda tener algún éxito tiene que haber nuevas maestras, nuevas “Keetmans” que aúnen talentos en todas las áreas del arte. Solo un profesor convenientemente formado en las artes puede transmitir una experiencia suficientemente rica a los alumnos para que el aprendizaje se convierta en una experiencia profunda y significativa.

Llevas tiempo aplicando esta metodología, ¿has observado cambios en el alumnado en relación con el aprendizaje y el desarrollo de competencias?

Cuando revisas los textos tanto de Carl Orff como de sus colaboradores, descubres que ellos sí notan un efecto positivo

en los alumnos. Dejando claro que es muy difícil establecer tendencias en cuanto al aprendizaje, puedo afirmar tras numerosas observaciones personales, que los alumnos a los que expongo durante varios años a esta metodología desarrollan una confianza en sus habilidades expresivas que les hace mejorar sus competencias artísticas.

Si comparo las prácticas docentes que ejercía hace doce años con las de los últimos cinco, no solo siento que antes no sabía enseñar (y me sorprende de mi propio atrevimiento en esa época), sino que solo ahora estoy empezando a conocer todo lo que necesito aprender para convertirme en un buen maestro. Progresivamente descubro en mis alumnos una competencia musical y artística que me va permitiendo abordar con ellos tareas cada vez más complejas. Lo cual es no solo gratificante, sino que me plantea retos para el futuro.

¿Crees que es posible extender esta metodología para poder realizar aprendizajes interdisciplinares con otras áreas de conocimiento? ¿En qué aspectos beneficiaría el aprendizaje significativo?

Considero que cualquier metodología activa, centrada en el alumno como protagonista de su aprendizaje, donde la maestra está convenientemente formada para una aplicación efectiva de la misma, y contando con los recursos necesarios para llevarla a cabo produce aprendizajes significativos y el mismo concepto de aprendizaje significativo va a llevar

al docente a la interdisciplinariedad y la búsqueda de nuevas vías que estimulen el aprendizaje en sus alumnos. De ahí que la metodología Orff, por su carácter holístico, sea un lugar idóneo para realizar proyectos que engloben otras áreas de conocimiento. Es más, es una metodología vital para la educación primaria en los colegios. Y espero despertar la curiosidad de la gente que lea este artículo para que se anime a mirar con los ojos del artista, que no ve un trozo de mármol o un lienzo en blanco, sino toda una tarea que abordar para el resto de su vida •

HEMOS HABLADO DE

Educación artística; educación musical; arte; música; danza; metodologías artísticas.

Este artículo fue solicitado por PADRES Y MAESTROS en marzo de 2018, revisado y aceptado en junio de 2018.

PARA SABER MÁS

ASOCIACIÓN ORFF ESPAÑA. (2006). La integración del movimiento y la danza y su relación con la música en el Orff-Schulwerk. *Revista Orff-España*, 9.

GOODKIN, D. (2002). *Play, Sing and Dance*. U. S.: Schott

LÓPEZ-IBOR, S. (2011). *Blue is the Sea*. California: Pentatonic Press.