

¿Sabrían decirme ustedes cuándo y por qué dejó de ser

la música, una disciplina básica

en la educación de la persona humana?

María Domínguez Linares

Nuestra vida sería muchísimo más satisfactoria si una de nuestras actividades preferidas fuese disfrutar con la música.

Nuestra vida sería muchísimo más divertida si interpretásemos música jugando con algún instrumento musical.

Nuestra educación sería mucho más rica, completa y emocionante si la música fuese una de sus actividades fundamentales.

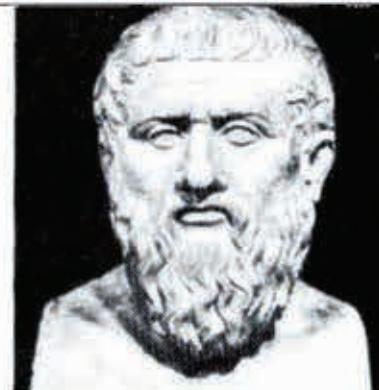
Nuestra experiencia de participación sería mucho más dinámica y convincente si perteneciésemos a una orquesta o a un coro, donde cada timbre es necesario, donde es indispensable lo de cada uno, donde armonizarse con los demás es la clave del éxito y donde la batuta no es un poder sobre los demás sino una actividad creativa demandada por todos para lograr entre todos un bien común.

Muy poco relieve debe tener la música en la vida y en la educación de los españoles cuando los padres no ven en ella un futuro para sus hijos, cuando los profesores de música andan mendigando su puesto de trabajo y una nivelación profesional con los demás profesores, cuando se la arrincona, y se le confían papeles de relleno, de actividad de adorno o de exhibición... pero no se estructura como actividad básica de la educación humana (ni escolar ni familiar).

(Tan absurdo como utilizar la sangre humana para que unos profesores ilustren unas láminas pedagógicas o algún que otro genio extravagante pinte algún cuadro a la sangre en vez de al óleo o a la aguada).

Platón dijo:

"La educación musical es un instrumento mucho más potente que cualquier otro, porque el ritmo y la armonía hacen su camino hacia los rincones interiores del alma".

Platón (Museo vaticano)

Diez personalidades comentan, a su manera y en mesa redonda, esta afirmación de Platón

PAU CASALS

"Desde la infancia estaba rodeado de música... Oír a mi padre tocar el piano era el éxtasis. Cuando tenía dos o tres años solía sentarme en el suelo a su lado mientras tocaba, y apoyaba la cabeza contra el piano para absorber todo el sonido de una forma absoluta."

mo imponiéndose en la selva de los sonidos. No hay cuento de hadas tan sugestivo como una pieza de piano escuchada con arrobo por un niño. Y la magia es infinitamente mayor cuando es el propio padre el que la cuenta de una manera tan mágica. Porque la música sobre el te-

clado sabe a magia en la fantasía y sabe a sentimientos nuevos en el corazón.

JOHANN GEORG ALBRECHTSBERGER

(tutor de Beethoven)

"Beethoven nunca ha aprendido nada y nunca aprenderá nada. Como compositor es una nulidad".

Cuando los profesores hacen augurios negativos sobre el futuro, no suelen acertar. No acertó el tutor de Beethoven. Y no acertó la maestra de Einstein. Y no aciertan quienes, al profetizar el fracaso de un alumno, más que anunciarlo están queriendo producirlo. Pero son tan malos en casi todo, que, afortunadamente, tampoco lo logran.

Porque profetizar un fracaso no entra en las actividades profesionales de un buen profesor. (Y me imagino que tampoco entra en las actividades humanas de una buena persona).

YEHUDI MENUHIN

"Estamos llenos de ritmos ... Nuestro pulso, los gestos, nuestros canales digestivos, los ciclos lunares y las estaciones".

La musicoterapia intenta acompañar los ritmos para obtener otra vez el ritmo vital pertinente. También se puede contar con sonidos el viaje de un hematíe a través del cuerpo humano y expresar, fantásticamente, sus hallazgos, sus sorpresas, sus apuros y sus descansos.

Falla, con *Noches en los jardines de España*, tomó el pulso al embrujo de las noches andaluzas. Yehudi Menuhin logró que pasasen a su violín todos sus ritmos interiores. Y el resultado todos lo conocemos.

HAZRAT INAYAT KHAN

"Nosotros, los mayores, creemos que sabemos apreciar la música, pero si nos diéramos cuenta del sentido de los niños, de cómo perciben el sonido y el ritmo, no haríamos alarde de entender la música."

El niño es música en sí mismo. En la cuna mueve los brazitos y las piernas siguiendo un ritmo.

Y cuando nuestra música llega a sus oídos, es de la calidad más íntima, en comparación a la que está acostumbrado".

Cuando el niño se mueve (¡qué dan-

zas tan originales!) y cuando el niño gorgjea (¡qué sonoridad tan original la del gorgeo humano!) está pidiendo que le dejen crecer y expresarse bailando y cantando.

GEORGE GERSHWIN

"Con frecuencia escuchaba música en el corazón de cualquier ruido".

La música está por doquier. Fue doctrina pitagórica y es doctrina reencontrada por qué la estructura de la naturaleza se asienta en el número y en el ritmo. Si algo no vibra o no suena es que no existe. Pero la música también quiere que sea suyo el silencio.

HOWARD GARDNER

"Para muchos niños el inicio de la educación musical marca el prin-

cipio del fin de su desarrollo musical".

El foco atomizador de la mayor parte de las clases de música —el tono individual, su nombre, la nota— y los métodos de enseñanza y análisis paso a paso son contrarios a la forma natural que la mayoría de los niños tienen de pensar, reaccionar y vivir con la música".

La música se aprende jugando (como la vida se vive mejor jugando). Tanteando, buscando nuevas formas y posibilidades, teniendo hallazgos inesperados y propios, muy de cada uno. Y siendo capaces de entenderse con los sonidos, como quien tiene unos amigos mágicos que conocen su clave para comunicarse.

De la misma manera que empezar por el libro de texto en el aprendizaje es la manera de contradecir el proceso normal del saber humano, así empezar

FRAK WILSON

"Estoy convencido de que todos tenemos una garantía biológica de maestría musical.

Es cierto, independiente- mente de nuestra edad, ante-rior experiencia con la música o forma y tamaño de nuestros dedos, labios u orejas ...

Todos llevamos la música dentro, y podemos aprender, de una forma u otra, a exteriori- zarla".

La llevamos porque el cuerpo tiene ritmo. Porque, ya en el vientre de nuestra madre, experimentamos la

seducción de los ritmos sincopados. Porque nuestro cerebro, antes de recibir conceptos ni razonamientos, recibió y registró sonidos, cadencias, tonos cargados de emociones, silencios expectantes ...

El manantial está deseando nacer. En algunas personas sólo hay que dejarle, darle cauce y facilidades. En otras personas hay que ayudarle.

¡Cuántas cosas que sólo pueden expresarse con música, quedan sin expresarse por no tener a nuestro alcance esta manera privilegiada de expresarlas!

imponiendo y exigiendo el resultado final del proceso produce el hastío, el rechazo, el agotamiento y muchas (¡demasiadas veces!) el aborto de no pocos músicos que venían pidiendo paso en cada niño que fue capaz de soñar y llorar con una melodía.

JOHN MILLER CHERNOFF

"Los niños africanos, en particular, disfrutan de los beneficios de una vida musical; están tan involucrados con la música como nuestros niños lo están con la televisión".

La televisión ya devoró la conversación familiar en torno a la mesa. Y devora la capacidad del desarrollo musical de prácticamente todos los niños españoles. No sé si nadie tiene la culpa, si todos tenemos la culpa o si, la gran mayoría, no perciben con alarma esta realidad.

ARTUR RUBINSTEIN

A los tres años, la sala de dibujo era mi paraíso ...

Medio en juego medio en serio, aprendí los nombres de las notas, y de espaldas al piano podía decir las notas de cada acorde, incluso la más disonante.

A partir de entonces, dominar el teclado fue un simple "juego de niños", y pronto pude tocar cualquier ... musiquilla de oído.

Es muy posible que todos los niños, suficientemente ambientados, pudiesen manejar de una manera creativa y ampliamente satisfactoria el lenguaje musical mucho antes que el lenguaje convencional. La obsesión porque dominen demasiado pronto la expresión de conceptos e ideas deja, muchas veces, atrofiados los otros lenguajes, más básicos y que más desarrollan su inteligencia: el lenguaje corporal y el lenguaje de la música.

IGOR STRAVINSKY

"Mi niñera me llevó a casa después de visitar el pueblo donde habíamos estado por la tarde, y mis padres, que intentaban por todos los medios que yo hablara, me preguntaron qué había visto allí.

Dije que había visto a los campesinos y que les había oído cantar, y canté lo que les había oido a ellos ...

Todos se quedaron boquiabiertos con mi recital, y oí que mi padre aseguraba que yo tenía un oído maravilloso".

No se puede ser culto si no se pueden reconocer ni entonar con los demás

las canciones que expresan las raíces, los sentires, los miedos y los momentos de exaltación ufana y festiva de un pueblo.

Porque la cultura canta y se canta. Y nos sentimos identificados cuando todos somos capaces de cantar los cantares del pueblo.

Sin saber de quién es el cantar, porque todos creemos que basta decir que es nuestro, porque eso es lo que sentimos.

Lo dijo muy bien Manuel Machado:

*Hasta que el pueblo las canta
las coplas coplas no son.
Y cuando las canta el pueblo
ya nadie sabe el autor*

ACTIVIDADES para la escuela

1. Preparar una entrevista a los profesores de la Escuela para llegar a captar qué puede significar la música en su asignatura.
2. Preparar, un grupo de alumnos, una encuesta para pasárla a todos los alumnos de la Escuela y presentar, como resultado final, un gráfico que represente la presencia real de la música en la Escuela. Horas, actividades reales, horario escolar o paraescolar...
3. ¿Inventamos la canción, o las canciones de nuestra Escuela? Contando con alumnos y profesores para hacer las letras y las músicas. Y buscando los pretextos: un himno de la Escuela, la canción para acompañar a nuestros deportistas, una tonada ecológica ambientada en nuestro entorno, una canción religiosa ...

ACTIVIDADES para la familia

1. Hacer una descripción de la presencia de la música en la vida familiar: espacios, aparatos, comodidad, respeto al que quiere oír o hacer música.
2. ¿Cantamos alguna vez juntos? ¿Por qué no (si no)? ¿En qué ocasiones y qué sensaciones sentimos (si sí)? ¿Qué significado le damos a nuestra propia realidad?
3. Promoción de ideas para que una familia favorezca el desarrollo musical de los hijos: desde la ida a conciertos hasta invertir en un instrumento y en una clase para la iniciación.
4. Familias musicales: corales o en grupos instrumentales: establecer contacto con alguna familia así y que cuenten las ventajas que viven, los problemas que han tenido y cómo iniciaron ellos hoy su andadura.
5. Biografías de músicos: recoger en una pequeña antología los pasos que decidieron la vida musical de los músicos que todos admiramos hoy.