

PRODUCCIÓN Y CREACIÓN MUSICAL: SONORIZAR EL ESPACIO VIVIDO EN EL BARRIO NOU LLEVANT-SOLEDAT SUD

Music production and creation: students add sound to the lived space in the Nou Llevant-Soledat Sud neighbourhood

Noemy Berbel Gómez

Universidad de las Islas Baleares
Facultad de Educación. Departamento de
Pedagogía y Didácticas Específicas.
Isla Baleares, España.

noemy.berbel@uib.es

 <https://orcid.org/0000-0001-8125-9679>

Kiko Navarro Gómez

info@afroterraneo.com

Maravillas Díaz Gómez

Universidad del País Vasco
País Vasco, España.

maravillas.diaz@ehu.es

 <https://orcid.org/0000-0002-2338-484X>

pp:267-283

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.5980083>

RESUMEN

Este artículo presenta una propuesta de trabajo que se enmarca en el proyecto I+D+i 'Re-Habitar el Barrio: Procesos de Transformación y Empoderamiento entre Universidad-Escuela-Sociedad a través de Prácticas Artísticas'. A partir de diversas estrategias sonoras, busca potenciar el pensamiento crítico y la creatividad del alumnado universitario que cursa el grado de Maestro de Educación Primaria. A lo largo de dos meses en 5 sesiones de 1 hora y media, el alumnado realizó composiciones musicales con instrumentos digitales y analógicos a través del programa secuenciador Cubase. Las composiciones resultantes sirven de material para sonorizar diversas acciones expositivas del barrio Nou Llevant-Soledat Sud. Los resultados indican el potencial de este tipo de propuesta para conocer diferentes aspectos del sonido y del lenguaje de la música. Se pone en valor la utilización del sonido como herramienta para crear una nueva representación del barrio, que sugiere una mirada nueva y a la vez una experiencia artística creativa, interactiva y audiovisual.

Palabras claves: prácticas artísticas integradas, estrategias sonoras, producción y creación musical, conocimiento del barrio

ABSTRACT

This article presents a work proposal that is part of the R+D+i project 'Re-Inhabiting the Neighbourhood: Processes of Transformation and Empowerment between University-School-Society through Artistic Practices'. Using different sound strategies, it seeks to encourage critical thinking and creativity among Primary Education university students. Throughout two months, in five 1.5 hours sessions, the students created musical compositions with digital and analogue instruments using the Cubase sequencer programme. These innovative compositions were used as sound material for various exhibitions in the Nou Llevant-Soledat Sud neighbourhood. The results indicate the potential of this type of proposals to learn about different aspects related to sound and the language of music. The use of sound as a tool to create a new re-presentation of the neighbourhood is highlighted, suggesting a new look and at the same time a creative, interactive and audiovisual artistic experience.

Keywords: integrated artistic practices, sound strategies, musical production and creation, knowledge of the neighbourhood.

INTRODUCCIÓN

Este artículo describe una de las acciones del proyecto I+D+i (2018-2021) ‘Re-habitar el Barrio: Procesos de Transformación de Empoderamiento Universidad-Escuela-Sociedad a través de Prácticas Artísticas’. Este proyecto, pretende contribuir a la transformación social y al empoderamiento ciudadano en el barrio de Nou Llevant/Soledat Sud, ubicado en Palma (Islas Baleares, España). Comprende tres objetivos: diseñar un programa artístico transdisciplinar de intervención socioeducativa basado en la interconexión universidad-escuela-sociedad; implementar este programa en un barrio socialmente desfavorecido; y evaluar su implementación e impacto en los dominios educativo, artístico, social y cultural.

En el contexto del primer objetivo, se diseñó un programa de veintinueve acciones (Anexo 1) con el nombre ‘Mi barrio, mi escuela’. La propuesta de estas acciones son el resultado de diferentes reuniones con los participantes del proyecto: profesores universitarios, artistas, investigadores, docentes de aula y representantes sociales (Berbel y otros, 2020).

En cuanto al segundo objetivo, la implementación de las acciones del programa se ha realizado en diferentes escenarios: al aire libre en el barrio y en el Centro Escolar Pintor Joan Miró, en el Laboratorio de Música y Arte (Mus&Art LAB) de la Universidad de las Islas Baleares y en el campus universitario. Se parte de la idea de que la enseñanza de “lo artístico” no termina con el horario escolar, va

mucho más lejos y se extiende a la cotidianidad, es por tanto necesario enseñar al alumnado a percibir y a ser críticos con lo que el entorno nos ofrece (Díaz, 2010).

En relación al tercer objetivo del proyecto, se utilizó un enfoque de métodos mixtos como base metodológica (Robson y McCartan, 2015). Compartimos con Mejía-Perez (2019:102) que las investigaciones con diseños mixtos, características de los programas sociales, “permiten tener un entendimiento más profundo de los resultados”. Cada actividad fue evaluada por los estudiantes y sus profesores, de acuerdo con una serie de herramientas metodológicas previamente definidas en relación a la acción llevada a cabo (cuestionarios, registros sonoros y visuales, historias de vida...). Asimismo, a través de uno de los instrumentos de evaluación como el que nos ofrece la entrevista y los grupos focales, se recogió la opinión del alumnado y las maestras de la escuela, a fin de establecer caminos para el diálogo que nos permitieran conocer la evolución del programa, detectar algunos errores en el transcurso de las diferentes actividades y ahondar en un conocimiento reflexivo para futuras intervenciones (Berbel y Díaz, 2021).

1. MARCO TEÓRICO

1.1. Producción y creación en el aula de música. El sonido como herramienta creativa

El artista es ciertamente respetable, pero el auditorio lo es aún más.

Erik Satie, *Memoria de un amnésico y otros escritos* (1989:105).

Presentamos la acción Producción y creación musical correspondiente al programa “Mi barrio, mi escuela” y lo hacemos de la mano del productor musical Edu Comelles, artista, músico y gestor cultural, cuando recientemente en una entrevista señalaba:

“Siempre he pensado que el sonido es algo muy asequible y desconocido y que además tiene la capacidad de disparar la imaginación de quien escucha de una forma que la imagen, el vídeo o la fotografía no pueden. Ahí hay un potencial fascinante y, además, me consta que cuando los que nos dedicamos a esto sabemos y podemos transmitir los universos sonoros que trabajamos, la audiencia responde de una forma sorpresiva única.” (MOSAIC, 2021)

Así como la audiencia puede responder de forma sorpresiva ante un evento sonoro, el alumnado de cualquier etapa educativa, puede verse igualmente sorprendido ante actividades de exploración sonora y posterior producción de sus creaciones personales. Brindar la oportunidad de explorar con el sonido hasta llegar a crear nuestras propias composiciones ha sido objeto de estudio para muchos investigadores. Hace décadas ya Paynter y Aston (1970) en su libro “Sonido y silencio” señalaba como los niños podían trabajar con los sonidos de forma imaginativa inventando su propia música, al igual que podían crear cualquier manifestación artística, utilizando los soportes adecuados.

El principio de componer, interpretar y escuchar es una de las características obvias de la actividad musical.

Son numerosos los autores que desde hace tiempo alertan en sus investigaciones que la verdadera comprensión musical proviene solo de lo que se ha vivido con el sonido, y tienden a enfatizar el trabajo de composición en las aulas mediante propuestas significativas para el alumnado, haciéndolas atractivas y motivadoras (Berkley, 2001, 2004; Giráldez, 2007, 2010; Glover, 2004; Webster, 2002).

Por otra parte, los estudios sobre el desarrollo de la creatividad a través de la exploración y organización de cualquier material sonoro, nos deja evidencia de que aporta conocimiento, desbloquea de inhibiciones que pueden reducir nuestras perspectivas creativas, y algo que entendemos que es fundamental, nos enseña a decidir, a practicar por cuenta propia y a poder mostrar y compartir nuestras creaciones en diferentes contextos (Cho, Baek y Choe, 2019; Delalande, 1989, 2013; Lage-Gómez, y Cremades-Andreu, 2020; Odena, 2013, 2018; Webster, 2018).

1.2. Contexto de la acción

Desde los primeros años de vida, los que nacemos y nos educamos en sociedades “calientes” nos acostumbramos al cambio, así como a afrontar, prever o apreciar las continuas alteraciones del paisaje.

Howard Gardner, *Verdad, Bondad y Belleza reformuladas. La enseñanza de las virtudes en el siglo XXI* (2011:193).

El territorio que conforma los barrios de Nou Llevant/Soledat Sud, según se recoge en (Salvà y otros, 2019), es el resultado de la expansión urbana de la ciudad de Palma (España) a lo largo de los últimos ciento cincuenta años, que básicamente implica una

transformación de una zona agraria periurbana en amplias áreas urbanizadas o en proceso de transformación urbana. Su constante más representativa es que su evolución y rasgos sociodemográficos siempre han estado ligados al fenómeno migratorio. Para la aproximación al contexto, en donde se llevaron a cabo las diferentes acciones artístico-educativas, se determinaron diversos puntos de interés en el barrio por su repercusión en el momento pasado, presente o futuro, como son las antiguas fábricas, los huertos, las viviendas obreras, el Museo Krekovic, el Palacio de Congresos de Palma, entre otros. De entre los centros escolares situados en el barrio, cabe destacar el Colegio Pintor Joan Miró, cuyo alumnado junto a la comunidad educativa han sido participantes activos del proyecto de investigación y por consiguiente de la implementación del programa. Este centro educativo ha crecido de forma notable debido a la inmigración de los últimos años y cuya tendencia va en aumento. Por ello, nos encontramos con un profesorado atento en adaptar la metodología del centro a la realidad del contexto (Tomàs y Orcera, 2020).

Figura 1. Fábrica Ribas. Fuente: Elaboración propia.

1.3. Vivenciar lo sonoro. El barrio como excusa

La música decía J. Cage es también el hecho de escuchar. Hacia eso me dirijo, hacia el hecho de escuchar, pero también hacia el hecho de ver y de imaginar el movimiento de lo que hacemos y decimos, como parte de la transformación de nuestra vida en arte.

Bartolomé Ferrando. Arte y cotidianidad hacia la transformación de la vida en arte (2012:68).

A partir de diversas estrategias sonoras se persigue conectar al alumnado universitario, futuros maestros, con el contexto socio-educativo del alumnado de educación primaria. Las composiciones sonoras tienen una proyección más allá del trabajo de aula realizado en la Universidad, al vincularse directamente a las acciones de difusión del proyecto de investigación, como material de sonorización de diversos espacios expositivos. El resultado de las producciones musicales elaboradas por el alumnado, son compartidas en el contexto del barrio, a sus habitantes y a los familiares de los escolares, a través de las diversas acciones expositivas vinculadas al proyecto ‘Re-habitar el barrio’ y al programa ‘Mi barrio, mi escuela’.

1.3.1. Acciones sonoras expositivas

Para una mayor comprensión de lo expuesto, en este apartado seleccionamos tres acciones del programa: ‘Sonorización del Barrio: El Latido Sonoro’, que trataba de escuchar el Barrio a partir de la ‘Captura e intervención sonora’ del mismo. Posteriormente el material sonoro capturado y generado permitió realizar composiciones que fueron objeto

de manipulación en el taller titulado ‘Cápsulas Creativas: Trazos en corto-Mosaicos Humanos’ desarrollado en el Mus&ArtLab en la UIB y en el que participaron el alumnado de primaria y universitarios (Berbel y otros 2020).

En ‘Las voces del barrio’ el alumnado de la escuela Pintor Joan Miró junto a sus familias celebraron el Concierto de Navidad en el Palacio de Congresos de Palma, gracias a la cesión de los espacios por parte de la entidad. Los escolares de primaria interpretaron la cantata ‘Les veus de la Natura’ (Las voces de la Naturaleza) música compuesta por Miralpeix, en un espacio situado en el barrio y en el que hasta el momento no habían accedido. El alumnado, protagonista del evento, junto con el profesorado del centro nos permitió dar visibilidad del proyecto de investigación a las familias a través de una proyección audiovisual, en la que la banda sonora estaba realizada a partir de las composiciones musicales elaboradas por el alumnado en el taller de producción.

Así mismo, en la acción ‘La poesía haiku - una propuesta innovadora para el trabajo con niños y jóvenes’, el alumnado universitario y el de la escuela primaria escribieron haikús sobre el Barrio y sobre su relación con el barrio y sobre ellos mismos. Después interpretaron haikús sonoramente utilizando recursos vocales a partir de partituras con grafía contemporánea. Los alumnos de la Universidad compusieron partituras contemporáneas a partir de los haikús que escribieron los niños, dirigiéndolas en clase y re-

gistrando el audio. Con el material generado realizaron un audiovisual donde se recogió el audio de la composición, el Haikú del niño, imágenes del barrio (Berbel y otros, en prensa).

2. DESARROLLO Y PUESTA EN PRÁCTICA DE LA ACCIÓN PRODUCCIÓN Y CREACIÓN MUSICAL

2.1. Objetivos

Conocer y trabajar los conceptos de composición y producción musical que se esconden detrás de cualquier grabación.

Adquirir nociones básicas que posibilite al alumnado crear y producir sus propias obras como ambientación sonora en diversas acciones del programa ‘Mi barrio, mi escuela’.

2.2. Diseño

La evaluación de esta acción es de corte cualitativo, de tal manera que nos permita conocer la valoración de aquellos que se enfrentan al taller de Producción y creación musical a través de la descripción de su experiencia (Bizquera 2004). La opinión recogida por parte del alumnado universitario fue planteada desde la premisa de que escribieran una reflexión tras su participación en el taller con el propósito de recoger la opinión abierta del alumnado.

Nos interesaba que el alumnado dispusiera de un tiempo de reflexión, para conocer qué les había aportado el taller y cómo se habían sentido durante las sesiones de trabajo. Esta valoración, que realizaron fuera del espacio del aula, debía ser entregada al día siguiente de haber finalizado el

taller a través del aula virtual de la asignatura en donde se enmarca la acción, Educación Artística: Música. Didáctica en la Escuela Primaria. Las diversas consideraciones fueron analizadas y categorizadas (Dey, 2005).

2.3. Participantes

En esta acción artístico-pedagógica Producción y creación musical formaron parte un total de 56 participantes, distribuidos de la siguiente forma:

1. Alumnado de tercer curso del Grado de Educación Primaria de la Universitat de les Illes Balears de la asignatura Educación Artística: Música. Didáctica en la Escuela Primaria. El grupo de alumnos universitarios está formado por 55 alumnos, 14 hombres y 41 mujeres.
2. Un músico/productor musical (segundo autor de la publicación) responsable de diseñar e implementar la acción pedagógica.
3. De los cincuenta y cinco alumnos y alumnas que recibieron el taller, contamos con los informes de cuarenta y seis.

2.4. Procedimiento

La acción se llevó a cabo a lo largo de 5 talleres de 1.5 horas de duración distribuidos a lo largo de dos meses dentro del horario lectivo del alumnado del Grado de Educación Primaria. En cada uno de los talleres el grupo de alumnos participantes era de 27/28 alumnos y alumnas, dividiéndose así

el gran grupo en dos grupos medianos. Cada uno de estos grupos a su vez se dividieron en grupos de trabajo pequeños de 5 o 6 participantes. Las diversas sesiones se desarrollaron en la Laboratorio de Música y Arte de la Universidad (Mus&Art LAB).

Todas las acciones del programa 'Mi barrio, mi escuela' se han realizado de conformidad con las recomendaciones del Comité de Ética de la Investigación de la Universidad de las Islas Baleares (autorización nº 95CER18).

2.4.1. Producciones sonoras y su realización

El taller ha estado formado por un total de cinco sesiones en las cuales han podido conocer el programa informático de producción musical Cubase.

En primer lugar, y después de conocer los propósitos y objetivos del taller, los alumnos y alumnas tuvieron la primera toma de contacto con el programa. Durante esta sesión pudieron familiarizarse con su formato y conocer las principales funciones que nos ofrece. Una vez aprendidas las principales características de este, se pasó al alumnado una carpeta con un conjunto de pistas de grabaciones de diferentes instrumentos, las cuales permitían la construcción de una canción de acuerdo con la estructura acordada.

En grupo fueron discutiendo y acordando qué pistas formaban cada una de las siete partes que dividían la estructura de la pieza musical. Esta tarea les permitió ser conscientes de

cuáles son los trabajos de composición que requiere cualquier canción. Una vez definida su estructura, fue el momento de realizar las tareas de producción y mezcla de las diferentes pistas. El control del volumen de cada pista y su distribución en el espacio estéreo, les permitió definir su composición, dando más relevancia a unos instrumentos que otros en función de aquello que querían transmitir en cada momento.

La producción de la pieza cogió todavía un mayor grado de complejidad cuando se les enseñó los efectos musicales de reverberación y eco que nos ofrece el programa Cubase, y su edición. Una vez que tuvimos nuestra producción casi acabada, fue el momento de dar el toque más personal: la grabación de audio. El programa ofrece la posibilidad de grabar tanto instrumentos como voces, y de esta forma algunos alumnos aprendieron cómo crear pistas de audio digitales y grabar instrumentos analógicos (guitarra, flauta) o su propia voz con la ayuda de un micrófono, otros se decantaron por los sintetizadores virtuales que el programa ofrece grabando diferentes líneas de teclados con sonidos de piano y órgano.

La última sesión estuvo destinada a la exposición de los temas. En ese momento el alumnado pudo ser consciente de la importancia que supone el desarrollo creativo en el proceso de creación, puesto que a pesar de que cada grupo había realizado su composición sobre una estructura y unas grabaciones comunes, el producto de cada elaboración resultó muy diferente.

3. RESULTADOS: REFLEXIONES DEL ALUMNADO Y DEL MÚSICO/EXPERTO

3.1. Reflexiones alumnado

Tras el análisis efectuado se pudieron identificar ocho categorías principales. Dado el número elevado de dichos informes, presentamos una selección de sus reflexiones recogidas en ellos. Lo que sigue es una categorización de los informes que reveló su interés en este tipo de trabajo para su crecimiento personal, pero también relacionado con las posibilidades didácticas que presenta para su futuro trabajo en el aula con los niños.

- Innovación en el aprendizaje
- Desarrollo creatividad y pensamiento analítico
- Aprendizaje conocimientos musicales
- Trabajo en grupo
- Aplicación en su futura práctica docente (desarrollo profesional)
- Experiencia positiva: satisfacción, motivación, empoderamiento
- Puesta en valor de la actividad compositiva y de producción musical
- Puesta en valor de la figura del músico/compositor

CATEGORÍA 1. INNOVACIÓN EN EL APRENDIZAJE

Estudiante 8: Me ha parecido auténtico este taller y muy innovador porque en la tercera sesión pudimos contar con una alumna del programa

de doctorado de Educación Musical que trajo un saxófono y abrimos una pista con una de sus melodías.

Estudiante 24: Este taller me ha parecido súper interesante. La idea de utilizar las nuevas tecnologías para enseñar música, me parece muy innovadora, puesto que utilizar los ordenadores y la aplicación siempre será una forma más divertida de aprendizaje para los niños. Este taller ha sido de los más originales que he hecho, puesto que nunca había utilizado una aplicación como esta para hacer una composición a partir de diferentes sonidos que nos facilitó el profesor.

Estudiante 31: Ha sido una experiencia completamente diferente a cualquier contacto que haya podido tener anteriormente con la música.

Estudiante 40: Considero que el taller ha sido beneficioso para todos nosotros, dado que es una manera diferente de hacer música apartándose de los métodos tradicionales y que puede servirnos para integrar innovaciones que sin duda serán bien recibidas dentro de las aulas.

Estudiante 47: El privilegio que hemos tenido de poder realizar este taller con Kiko Navarro, me ha parecido muy interesante. Tengo que decir que nunca había tenido ningún tipo de contacto con una experiencia parecida a esta y nunca hubiera pensado que yo participaría en la creación de una composición musical o que al menos tendría la oportunidad de probarlo.

CATEGORÍA 2. DESARROLLO CREATIVIDAD Y PENSAMIENTO ANALÍTICO

Estudiante 2: Pudimos dar rienda suelta a nuestra creatividad y vimos el gran esfuerzo de montaje que hay tras las canciones que tanto nos gustan. Es más, ahora cuando escucho una canción no es infrecuente que me pare a pensar en su estructura o en cómo debe haber sido montada.

Estudiante 10: Considero que participar en este taller te permite fomentar al máximo tu creatividad puesto que tú eres el propio creador de tus composiciones, junto con tu grupo, y no solo se crea la estructura, sino que también se pueden introducir sonidos con el uso de instrumentos propios (voz, xilófono, maracas, guitarra...).

Estudiante 14: Hemos podido ver, al escuchar las diferentes composiciones de todos los grupos, que partiendo del mismo material se han formado ideas totalmente variadas dependiendo de la creatividad y la originalidad de cada uno (...) pero lo que realmente me ha gustado ha sido jugar con los sonidos, ver que quedaban bien, pensar elementos para que sean más originales, etc.

Estudiante 17: En cuanto al resultado de nuestra creación, tengo de decir que me sorprendió, ya que ningún integrante de mi grupo ni yo sabíamos tocar ningún instrumento y hacía años que no teníamos contacto con la música. Además, nos implicamos al máximo e intentamos ser lo más creativos posibles con los recursos disponibles.

Estudiante 33: Al comienzo de la sesión me sentí un poco desubicada debido a que nunca había realizado ninguna actividad parecida ni conocía el programa de producción musical utilizado. Con el transcurso de las clases me sorprendí al ver que, con una misma base, ningún tema era igual, ya que cada grupo le dio su toque personal y creativo haciendo que todas las canciones sean diferentes entre ellas.

Estudiante 34: Hemos logrado crear distintas composiciones musicales muy originales y creativas. (...) el taller me ha parecido una idea muy motivadora y beneficiosa para todos nosotros, donde hemos podido desarrollar al máximo nuestra creatividad.

CATEGORÍA 3. APRENDIZAJE CONOCIMIENTOS MUSICALES

Estudiante 4: Hemos podido conocer y familiarizarnos con una nueva herramienta creada para componer música. Personalmente, me ha gustado muchísimo, puesto que, a parte que me ha ayudado a acabar de entender según que conceptos como: compás, pulsación, ritmo, intensidad...

Estudiante 6: Me ha parecido un taller muy útil para poder ampliar nuestro conocimiento a la hora de crear nuevas canciones y de poder introducirnos más en el increíble mundo de la música.

Estudiante 9: La experiencia de componer ha sido muy enriquecedora e interesante. En mi caso, el interés por la música ha estado presente desde que era pequeña, por lo cual considero que este taller me ha aporte

do conocimientos verdaderamente útiles y de los cuales probablemente haga uso en mi vida personal.

Estudiante 16: Este taller me ha ayudado a saber escuchar con más profundidad y más detalle las canciones o la música que escucho en mi día a día, puesto que nunca me había parado a escuchar en todos estos detalles que ahora soy capaz de distinguir como por ejemplo los diferentes sonidos que puede haber detrás la voz del cantante, o también los efectos como por ejemplo los ecos.

Estudiante 20: Al final me he dado cuenta que he aprendido muchísimo, puesto que el primer día no sabía ni por dónde empezar y lo veía todo imposible.

Estudiante 31: Es realmente asombroso ver cómo se construye cada melodía y lo mucho que cuesta que algo que tienes idealizado en tu cabeza se vea reflejado en la pista de audio.

Estudiante 46: Pienso que ha sido una oportunidad fantástica, porque si no hubiese sido por este taller seguramente nunca habría podido utilizar un programa como Cubase, y probablemente tampoco habría creado nunca una canción. (...) Me he sentido muy bien y además me llevo un aprendizaje en cuanto a conocimientos musicales. Estoy muy agradecida de haber tenido esta gran oportunidad.

CATEGORÍA 4. TRABAJO EN GRUPO

Estudiante 5: El taller nos ha ayudado a conocer más a nuestros compañeros de grupo, puesto que en

todo momento nos teníamos que comunicar para saber si aquello que estábamos haciendo nos gustaba a todos, y cada uno ha ido aportando sus ideas.

Estudiante 16: Me he sentido de alguna manera como un productor profesional cuando tenía la pieza musical en mis manos, haciendo cambios, añadiendo o quitando trozos, poniendo en común las ideas con mis compañeros, etc.

Estudiante 24: Me divertí mucho, puesto que este taller te permite cierta libertad, respecto a la realización de una composición. Podíamos hablar entre nosotros y aportar nuestras ideas sin ningún tipo de restricción, por eso este taller estimula el trabajo en equipo y la cooperación. Respecto a las composiciones, todas eran diferentes entre ellas, y esto demuestra que cada grupo podía hacerla con total libertad.

Estudiante 40: La realización del taller me ha servido sobre todo para trabajar en equipo, un aspecto que considero será muy importante a la hora de la realización de mi tarea como futuro maestro, ya que una parte de éste consistirá en la puesta en común de objetivos y recursos a la hora de elaborar material educativo para impartir en las clases.

Estudiante 45: Personalmente, me ha gustado el hecho de haber trabajado en equipo, junto con mis demás compañeros, puesto que juntos hemos llegado a conseguir una composición fantástica. En un principio, fue una experiencia algo agri-dulce, puesto que nuestro grupo y

yo no sabíamos dominar demasiado bien el programa, incluso cometimos algunos errores a la hora de hacer la composición. Además, teniendo en cuenta que ninguno de nosotros sabe tocar ningún instrumento ni tenemos grandes conocimientos acerca de la música, estoy orgullosa de nuestro resultado.

CATEGORÍA 5. APLICACIÓN EN SU FUTURA PRÁCTICA DOCENTE (DESARROLLO PROFESIONAL)

Estudiante 13: En la educación primaria puede ser una herramienta fantástica, muy motivadora y que es útil para trabajar conceptos musicales.

Estudiante 14: Creo que cualquier persona, ya sea niño o adulto, podría disfrutar de este taller, y nosotros, como futuros maestros, también podemos sacar provecho tanto por parte de la composición de canciones como para enseñar a los alumnos.

Estudiante 25: Como experiencia como futura maestra, encuentro que llevar a cabo talleres de este tipo con los alumnos de primaria hará que se familiaricen más con estilos musicales más cotidianos, y también con las nuevas tecnologías.

Estudiante 38: Gracias al taller hemos visto otra forma de introducir la música en clase. Tenemos nuevas herramientas a nuestra disposición para trabajar de forma atractiva el contenido musical con los estudiantes y, sobre todo, una forma de engancharlos a la música sin necesidad de demasiada teoría. (...) Con unas pautas básicas, los estudiantes pueden crear sus propias composiciones, lo que los

puede animar a profundizar más en la teoría gracias a su propio interés. (...) Es un buen material para usar en clase. Creo que los niños se sienten cómodos usando tecnología y esta será una buena forma de introducir de forma transversal el conocimiento musical.

Estudiante 43: Pienso que con este taller podré aprovechar ideas de cómo enseñar a mis futuros alumnos y alumnas a desarrollar su oído en cuanto a los instrumentos musicales y a valorarlos por su función en solitario y en conjunto. En general, me ha gustado mucho.

CATEGORÍA 6. EXPERIENCIA POSITIVA: SATISFACCIÓN, MOTIVACIÓN, EMPODERAMIENTO

Estudiante 13: El taller me ha gustado mucho, nunca había creado una composición desde cero (...) He disfrutado como un niño pequeño estos días.

Estudiante 18: Por mi parte, el taller ha sido muy productivo.

Estudiante 19: Nos lo hemos pasado muy bien estas semanas mientras trabajábamos con esta herramienta y estamos muy satisfechos del resultado obtenido. Ha sido una oportunidad muy enriquecedora que espero poder repetir en un futuro para poder aprender más sobre el tema y seguir creando piezas musicales.

Estudiante 22: Me ha gustado mucho que no solo haya sido un taller de un día, sino que durante cinco semanas hemos podido disfrutar para poder elaborar una canción y después escuchar todas las canciones de los

compañeros.

Estudiante 30: Como estudiante de conservatorio era la parte de la asignatura que nunca había experimentado, nunca había tenido la necesidad y la oportunidad de realizar un taller como este. (...) La visión que teníamos al principio era de unas expectativas no tan altas, no pensaba que íbamos a llegar a componer un tema único en el poco tiempo que teníamos. Ha sido un taller muy completo, con una herramienta muy clara y que si sabes usarla y realizar los pasos va genial. Solo dar la enhorabuena y a ver si hacemos cosas parecidas en un futuro como profesores.

Estudiante 45: Me gustaría destacar que, para mí, participar en este taller ha sido una experiencia increíble.

CATEGORÍA 7. PUESTA EN VALOR DE LA ACTIVIDAD COMPOSITIVA Y DE PRODUCCIÓN MUSICAL

Estudiante 2: Lo que más me ha gustado del taller ha sido aprender cómo se realizan las composiciones profesionales y entender el proceso que hay tras la creación de una canción.

Estudiante 14: Este taller ha servido para saber cómo se crea la música que escuchamos en nuestro día a día, podemos ver que detrás de una canción hay muchas pequeñas partes que hacen que cada composición sea única.

Estudiante 17: Gracias a este taller he podido ver y experimentar la producción y composición de la música a través de un programa digital. Desde mi punto de vista no ha sido una tarea

fácil, ya que para poder realizar la actividad primeramente tenías que saber usar el programa y posteriormente estudiar y analizar los instrumentos que querías incorporar en tu estructura.

Estudiante 33: Este taller me ha parecido una gran oportunidad para conocer el mundo de la producción y composición musical, ya que si no fuera por ello por mi cuenta propia no lo hubiera descubierto. (...) me ha enseñado a escuchar desde otra perspectiva las canciones, ya que he podido apreciar lo que hay detrás de la producción de un tema musical y el proceso que conlleva.

Estudiante 37: Fue interesante ver de primera mano qué hay detrás de una composición musical, cosa que a mí me sorprendió personalmente, puesto que cuando escucho música realmente no soy consciente de la elaboración que hay detrás.

CATEGORÍA 8. PUESTA EN VALOR DE LA FIGURA DEL MÚSICO/COMPOSITOR

Estudiante 2: Me ha hecho valorar el trabajo de DJ, ya que debo reconocer que yo era una de esas personas que, aunque lo respetaba, no le daba mucho mérito. Con el taller he visto que realizar una mezcla de instrumentos coherente y armoniosa es más difícil de lo que parece y que, por tanto, se trata de una profesión complicada en la que se requieren muchos conocimientos sobre música.

Estudiante 8: Como futura docente, me encantaría introducir este tipo de actividades y que pueda venir un

profesional a la escuela como Kiko Navarro en su trabajo y nos enseñe las dificultades que hay detrás de una composición de una canción.

Estudiante 31: Sinceramente, antes de realizar este taller no pensaba que componer una canción llevaba realmente tantísimo trabajo detrás.

Estudiante 39: A lo largo de las sesiones de música hemos podido adentrarnos dentro del mundo de la producción y la composición musical metiéndonos dentro de la piel de un DJ.

3.2. REFLEXIONES DEL RESPONSABLE DEL TALLER AL TÉRMINO DE LA EXPERIENCIA

Al recibir la propuesta de impartir un taller en la misma Universidad donde yo fui alumno se despertó un interés por la docencia que llevaba tiempo dormido, la acción se convirtió en todo un reto personal que afronté con mucha ilusión.

En primer lugar, tuve la dificultad de cómo desgranar un programa de composición y producción sumamente complejo como es Cubase para que alumnos que no tenían ningún tipo de conocimiento pudieran asimilar las herramientas básicas para poder llevar a cabo el objetivo del curso taller.

Una vez realicé la primera clase, me di cuenta que lo más importante no era lo que explicaba o si asimilaban y entendían los conocimientos, si no tener su atención y despertar su interés en lo que les estaba explicando, para mí ese ha sido el camino básico y esencial para poder transmitir conocimientos y que ellos lo entendieran y

disfrutaran con ello.

En la segunda sesión entramos en materia aportando material sonoro y en seguir el procedimiento de dedicar una parte de la clase a explicar nuevas herramientas y cómo ejecutarlas y dejar siempre al menos la mitad del tiempo para que los alumnos pusieran en práctica todo lo aprendido y sumar a lo ya explicado en la clase anterior, para llegar a la última sesión donde tendrían su composición musical terminada.

Ha sido muy gratificante poder ayudar al alumnado una vez ponían en práctica toda la teoría explicada y experimentar con ellos sus ideas creativas compartiendo momentos y dando mi opinión acerca de cómo llevarlas a cabo. Pero tengo que reconocer que lo más satisfactorio ha sido leer las reflexiones, opiniones y críticas, por un lado, he crecido como persona y por otro al ver lo positivas que eran han llegado a emocionarme.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Las percepciones del alumnado universitario y del líder del taller, sobre la relevancia de una acción pedagógica basada en la producción y creación musical, sitúa al alumnado en el centro del proceso de aprendizaje, lo que nos conduce a pensar en que la mejor forma de apreciar, valorar, aprender música es creando música, en este caso, situándose en el rol de compositores. Es preciso cambiar la cultura de la educación musical nos dice Webster (2018). En este sentido, debemos involucrar a un número más amplio y diverso de estudiantes, fomentando el trabajo creativo a través

de la interpretación, la improvisación, la composición y la práctica reflexiva. Por ello, como ya se ha señalado, el profesorado debe organizar las actividades de los estudiantes de tal manera, que garantice que puedan desarrollar nuevas ideas con capacidad analítica y comprensiva ante la escucha sonora (Cabedo y Díaz 2016; Malbrán, 2007; Regelski, 2009).

Asimismo, la acción Producción y creación musical además de potenciar el conocimiento del lenguaje sonoro-musical y la creatividad del alumnado, nos ha posibilitado conectar con el ámbito comunitario dado que las composiciones del alumnado universitario estaban destinadas a sonorizar espacios expositivos vinculados al barrio.

Una de las acciones de cierre del proyecto de investigación en las que se utilizará el material sonoro generado, lleva por título 'Re-construir ciudad. La mirada escultórica del lugar que habitamos'. En ella se ha realizado de forma colaborativa -alumnado de primaria, alumnado universitario y artistas/expertos ceramistas- una maqueta/escultura de cerámica de grandes dimensiones, una representación escultórica del momento presente del barrio Nou Llevant-Soledat Sud. Finalmente, se integrará el material sonoro en un videomapping para ser proyectado sobre la obra escultórica, pieza central de la exposición 'Re-habitar el Barrio: espacio de reunión'. En ella se recogerá una muestra de vivencias, descubrimientos y aprendizajes vividos en el barrio Nou Llevant-Soledat Sud durante los cuatro años del proyecto 'Re-habitar el barrio' que finali-

zará en el mes de septiembre de 2021. La exposición que se inaugurará en el Museo Krekovic, situado en el barrio, será itinerante con el propósito de incrementar su impacto y difusión en diversos ámbitos institucionales y educativos.

Figura 2: Escultura/maqueta barrio Nou Llevant-Soledat Sud. Fuente: Elaboración propia.

Sonorizar el espacio vivido ha supuesto todo un reto que ha generado inquietudes y expectativas ante el resultado final. Estamos seguros de que dicho resultado proporcionará experiencias únicas tanto al alumnado universitario como a los escolares y a la comunidad en general. Sin lugar a dudas, las manifestaciones artísticas son una de las formas de reivindicar la identidad y hacer oír las voces en ocasiones silenciadas de niños y jóvenes. Ideal escenariados educativos de futuro por medio del arte es necesario en cualquier sistema educativo “El arte en tanto que espacio, el espacio en tanto que ambiente, el ambiente en tanto que acontecimiento, el acontecimiento en tanto que arte, el arte en tanto que vida”, Wolf Vostell citado en Bartolomé Ferrando (2014:146).

AGRADECIMIENTOS

Este proyecto está financiado por: FEDER/Ministerio de Ciencia, Innova-

ción y Universidades– Agencia Estatal de Investigación/_ EDU2017-84750-R.

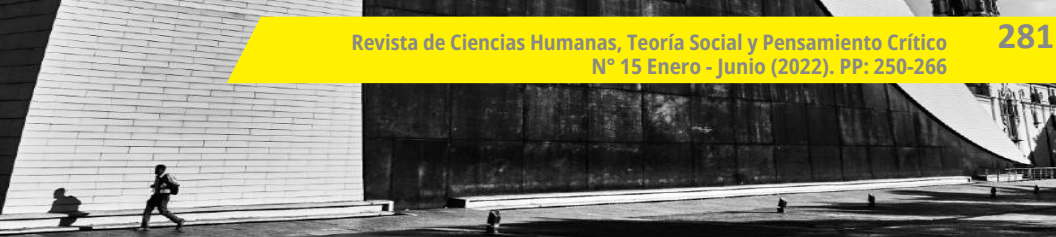
REFERENCIAS

BERBEL-GÓMEZ, Noemy; JAU-ME-ADROVER, Magdalena; BER-MUDEZ DE CASTRO, Juan José y DÍAZ-GÓMEZ, Maravillas (2020). Contribution of artistic and musical instructional materials to the improvement, exploration and appreciation of the neighbourhood Nou Llevant-Soledat Sud in Palma; en VICENTE ÁLVAREZ, Rosa María; GILLANDERS, Carol; RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Jesús; ROMANELLI, Guilherme & PITT, Jessica (Eds.). **Music education and didactic materials**. (pp. 207-218). Santiago de Compostela: Grupo STELLAE/IARTEM.

BERBEL-GÓMEZ, Noemy; MURILLO-RIBES, Adolf y RIAÑO GALÁN, María Elena (2020). Cuando el barrio educa: aprendizaje situado y creación artística colaborativa como herramienta en la formación musical. **Revista Electrónica de LEEME**, Vol. 46, pp. 68-91. doi: 10.7203/LEEME.46.17764

BERBEL-GÓMEZ, Noemy y DÍAZ-GÓMEZ, Maravillas (2021). ‘Mi Barrio-Mi Escuela’ Programa Artístico Socioeducativo: Voces Críticas para Valorar su Eficacia y Eficiencia. **Multidisciplinary Journal of Educational Research**, Vol. 11 N°1, pp. 77-101. doi: 10.4471/remie.2021.5381

BERBEL-GÓMEZ, Noemy; MOTA, Graça y DÍAZ-GÓMEZ, Maravillas (en prensa). Haiku poetry: an innovative approach to contem-

porary music with primary school children and college students. **International Journal of Education & the Arts (IJEA)**.

BERKLEY, Rebeca (2001). Why is teaching composing so challenging? A survey of classroom observations and teacher's opinions. **British Journal of Music Education**, Vol.18 N° 2, pp. 119-138. doi: <https://doi.org/10.1017/S0265051701000225>

BERKLEY, Rebeca (2004). Teaching composing as creative problem solving: Conceptualizing composing pedagogy. **British Journal of Music Education**, Vol. 21 N° 03, pp. 239 – 263. doi:

<https://doi.org/10.1017/S026505170400587X>

BISQUERRA, Rafael (2004). Metodología de la Investigación educativa. Madrid. Muralla.

CABEDO-MAS, Alberto y DIAZ-GÓMEZ, Maravillas (2016). Music education for the

improvement coexistence in and beyond the classroom: A study based on the consulta

tion of experts. **Teachers and Teaching Theory Pract.**, Vol 22 N°3, pp. 368–386.

CHO, Sunggi; BAEK Yoomee y CHOE, E.J. (2019). A strategic approach to music listening with a mobile app for high school students. **International Journal of Music Education**, Vol. 37 N° 1, pp. 132–141.

doi: 10.1177/025576141819016

DELALANDE, François (1989). Le rôle des dispositifs dans une pédagogie de la création musicale enfantine. L'éducation musicale à l'école. Actes du colloque départemental d'éducation musicale de Seine et Marne. Paris. IPMC La Villette.

DELALANDE, François (2013). Las conductas musicales. Santander. Publican.

DEY, Ian (2005). Qualitative Data Analysis. A User-Friendly Guide for Social Scientists. London. Routledge.

DÍAZ-GÓMEZ, Maravillas (2010). El difícil arte de evaluar el arte: La evaluación a partir del modelo cross-modal; en María Elena RIAÑO y Maravillas DÍAZ (Coords.). **Voz cuerpo y acción. Un espacio para la música**. (pp. 135 - 145). Santander: Publican.

Entrevista con Edu Comelles, realizada el 7 de abril de 2021, Mosaïc [en línea] N°. 192.

ISSN: 1696-3296. doi: <https://doi.org/10.7238/m.n192.215>

FERRANDO, Bartolomé (2012). Arte y cotidianidad hacia la transformación de la vida en arte. Madrid. Adora.

FERRANDO, Bartolomé (2014). De la poesía visual al arte de acción. Madrid. Colección Artes.

GARDNER, Howard (2011). Verdad, Bondad y Belleza reformuladas. La enseñanza de las virtudes en el siglo XXI. Barcelona. Paidós.

GIRÁLDEZ, Andrea (2007). La

composición musical en el aula. En Maravillas DÍAZ y María Elena RIAÑO (Coords.). **Creatividad en Educación Musical**. (pp. 97-111). Santander: Publican.

GIRÁLDEZ, Andrea (2010). La composición musical como construcción: herramientas para la creación y la difusión musical en Internet. **Revista Iberoamericana de Educación**, N° 52, pp.109-125. Disponible en <http://www.rieoei.org/rie52a06.pdf>

GLOVER, Joanna (2000). *Children Composing*. London. Psychology Press.

LAGE-GÓMEZ, Carlos y CREMADES-ANDREU, Roberto (2020). Theorising ‘participatory creativity’ in music education: unpacking the whole process at a Spanish secondary school. **Music Education Research**, Vol.22 N°1, pp. 54-67. doi: [10.1080/14613808.2019.1703922](https://doi.org/10.1080/14613808.2019.1703922)

MALBRÁN, Silvia (2007). *El oído de la mente*. Madrid. Akal Ediciones.

MEJÍA-PÉREZ, Manuela (2019). Los Métodos Mixtos como Base Metodológica de la Evaluación de Políticas Públicas y Programas Sociales. El Ejemplo del Programa Construyendo Soluciones Sostenible en Colombia. Atas CIAIQ2019 Investigação Qualitativa em Ciências Sociais//Investigación Cualitativa en Ciencias Sociales//Vol. 310

ODENA, Oscar (2013). *Creatividad en educación musical: una exploración cualitativa*; en Maravillas DÍAZ y Andrea GIRALDEZ (Coord.). **Investigación cualitativa en educa-**

ción musical. (pp. 99-115). Barcelona. Graó.

ODENA, Oscar (2018). *Musical Creativity Revisited: Educational Foundations Practices and Research*. SEMPRES Studies in The Psychology of Music.

PAINTER, John y ASTON, Peter (1970). *Sound and silence*. Londres. Cambridge University.

REGELSKI, Thomas A. (2009). Curriculum reform: Reclaiming “music” as social praxis. **Action, Criticism, and Theory for Music Education**, Vol. 8, pp. 66–84.

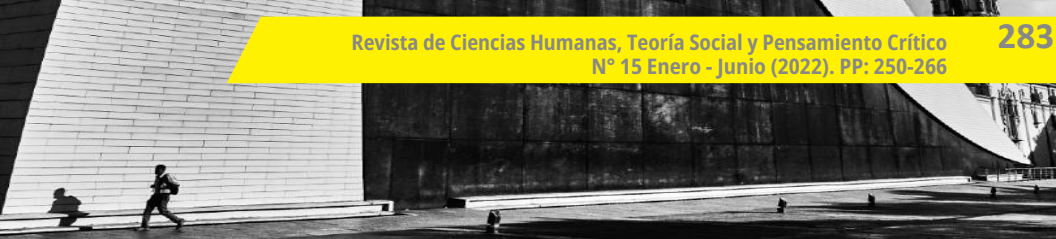
ROBSON, Colin y MCCARTAN, Kieran (2015). *Real World Research: A Resource for Users of Social Research Methods in Applied Settings* J. W. & S. Ltda. ed.

SALVÀ-TOMÀS, Pere; JAU- ME-ADROVER, Magdalena. y BERBEL-GÓMEZ, Noemy (2019). Passat, present i desig de futur del Nou Llevant-Soledat Sud: projecte artístic transdisciplinar ‘Re-habitar el Barrió’. **Anuari d’Educació de les Illes Balears 2019**, pp. 252-266. Recuperado de: <https://bit.ly/36LtcTC>

SATIE, Erik (1989). *Memoria de un amnésico y otros escritos*. Madrid. Fugaz.

TOMÁS-POU, Carlota María y ORCERA-DUEL, Aina (2020). Mi vida en el Barrió: Planificación y elaboración de teatro musical en 4.º de primaria. **Eufonía. Didáctica de la Música**, Vol.84, pp. 53-59.

WEBSTER, Peter R. (2002). *Computer-Based Technology and Music Teaching and Learning*; en R. Colwell y C. Richardson (Eds.). **The**

New Handbook of Research on Music Teaching and Learning. (pp. 416-439). Nueva York: Oxford University Press.

WEBSTER, Peter R. (2018). Rethinking Music Education: Encouraging Creative Thinking in-Sound Across all Musical Experiences <https://www.isme.org/news/rethinking-music-education-encouraging-creative-thinking-sound-across-all-musical-experiences>

Noemy Berbel Gómez

Profesora de la Universidad de las Islas Baleares, España. Doctora en Investigación e Innovación Educativa por esta Universidad. Sus intereses de investigación se centran en la educación musical, la creatividad y la interdisciplinariedad, la inclusión social, los proyectos comunitarios y las nuevas tecnologías. Es la investigadora principal del 'Grupo de Investigación en Artes y Educación' (GRAiE) y fundadora y directora del 'Laboratorio de Música y Arte' (Mus&Art LAB) de la Universidad de las Islas Baleares.