

GIGLIO, Marcelo. *Colaboración creativa y musical entre alumnos y acciones de sus docentes en contexto escolar: síntesis de una investigación*. Tese (Doutorado em Educação). Universidad de Neuchâtel, Suiza. 2010.

Marcelo Giglio¹

Introducción

En esta reseña presento la tesis que he defendido el 31 de mayo de 2010 en la Universidad de Neuchâtel, Suiza. Su título « *Activité créative dans des contextes scolaires d'éducation musicale: formes de collaboration entre les élèves et actions de l'enseignant. Développer des séquences pédagogiques et les observer* » (GIGLIO, 2010 ; 2011). La misma ha sido adaptada para la publicación del libro con el título "*Cuando la colaboración creativa cambia la forma de enseñar*" por la editorial PubliCan de España (GIGLIO, en prensa), a principios del 2012.

Fundamentada en la convicción que el alumno que hace la experiencia de ser compositor e intérprete puede apropiarse nuevamente de conocimientos técnicos y estéticos propios a la música, esta tesis tiene la meta de explorar el valor pedagógico de la actividad creativa de los alumnos. 280 alumnos de 11 a 13 años, y sus siete docentes y seis docentes pasantes, en cuatro países (Argentina, Brasil, Canadá y Suiza) fueron observados.

Las formas clásicas de la enseñanza de la música, en las escuelas así como en los conservatorios, confinan generalmente al alumno a papeles de intérprete o de auditor sin que tenga éste la ocasión de componer o de improvisar. Las formas menos clásicas de la enseñanza buscan ciertamente a valorizar a los alumnos e informarlos. Les dan ocasiones de realizar actividades. Pero éstas tienden a limitarse generalmente a ejercicios, ritmos o melodías dictadas. Exploran, de manera casi repetitiva, un repertorio musical común. Generalmente, las discusiones en la clase, que acompañan estas actividades, implican puestas en común, audición, observaciones y son seguidas de correcciones de los trabajos de los alumnos - pero no se otorga un lugar central a la creatividad. Y sin embargo, los jóvenes son creativos cuando, de manera informal, fuera de la escuela, se organizan para formar pequeños grupos musicales, bandas y ejecutan sus músicas.

Preguntas de investigación

Es por ello que esta tesis se propone innovar colocando la actividad creativa de los alumnos en el centro de secuencias pedagógicas desarrolladas ad hoc. En ellas, todos los alumnos están invitados a convertirse en autores, intérpretes y auditores comprometiéndolos en un trabajo reflexivo: el alumno que produce una pequeña pieza musical aprende a dialogar con su grupo y a discutir con toda la clase.

Cómo una actividad pedagógica puede permitir a los alumnos improvisar, componer y aprender al mismo tiempo? ¿Cómo hacer para que cada alumno pueda transformarse en un aprendiz con iniciativas sin permanecer confinado a las actividades de audición, de imitación o de memorización musical? ¿Y cómo el docente puede reaccionar de manera apropiada para cultivar

¹ Docteur en sciences humaines et sociales (Université de Neuchâtel). Responsable de projets de recherche HEP-BEJUNE et Chercheur associé de l'Institut de Psychologie et Education, Université de Neuchâtel, Suisse. E-mail : marcelo.giglio@hep-bejune.ch

tanto la iniciativa creativa de sus alumnos como sus competencias específicas mientras que, por supuesto, no puede prepararse de antemano a comentar o a consolidar sus obras creativas dado que aún los alumnos no las crearon y que por lo tanto no sabe a qué atenerse? ¿Cómo transmitir un conocimiento profesional a los futuros docentes para que, por una parte, puedan apoyarse sobre secuencias pedagógicas y, por otra parte, puedan seguir siendo conscientes de la necesidad de ajustarse y adaptar cada vez con sus gestos educativos a la actividad de sus “aprendices de músico”, acercándose en su «zona proximal de desarrollo», enriqueciéndolos con nuevos saberes técnicos y musicales según los lineamientos curriculares del lugar?

Desarrollo de secuencias didácticas

En una primera investigación, se tiene por objeto el desarrollo de secuencias didácticas que colocan la actividad del alumno en el centro: ofreciendo a los alumnos oportunidades de crear, en pequeños grupos, cortas secuencias musicales para luego interpretarlas en recital y finalmente discutir las con la clase y el docente. Estas secuencias son experimentadas por el autor de la tesis y luego por otros docentes, experimentados o novicios, trabajando en contextos institucionales y culturales muy diferentes: en Suiza, en Canadá y en Argentina. Estas experiencias son filmadas en vídeos y analizadas con el fin de mejorarlas durante pruebas sucesivas. De esta manera, las secuencias pedagógicas se diversificaron, se extendieron y se consolidaron. Para ello, hemos creado una aproximación metodológica (GIGLIO, 2010; GIGLIO & PERRET-CLERMONT, aceptado) que detallamos a continuación:

- Antes de cada actividad pedagógica, cada docente participante describe sus representaciones y predice lo que espera que suceda en sus lecciones: sus dificultades o éxitos y las reacciones de sus alumnos.
- Estas descripciones y predicciones se escriben.
- El docente realiza la actividad pedagógica y la filma. El investigador puede también observar esta actividad.
- Después de la actividad pedagógica, el docente realiza un balance reflexivo y crítico.
- Sus representaciones y predicciones son entonces confrontadas a su balance concerniente a lo que efectivamente ha sucedido en el aula.
- La toma de conciencia de estos desfases (entre predicción, realización y balance) permite ajustar las consignas de las secuencias didácticas lográndolas más explícitas, flexibles y transmisibles para finalmente poder ser aplicadas por otros docentes y no solo por su autor inicial.

Para nuestra investigación, esta aproximación metodológica nos ha permitido desarrollar una proposición pedagógica, con ejemplos de secuencias didácticas, que establece espacios de interacción social en la clase asignando distintos papeles y distintas modalidades de toma de la palabra tanto a los alumnos como al docente. Es en un “espacio” particular que la actividad de creación puede existir, pues seguida de otros “espacios” de discusión y reflexión o incluso de transmisión de conocimientos más formales.

Observación de las interacciones entre alumnos y entre docente-alumnos

Esta innovación pedagógica - colocar el acto creativo del alumno en el centro de la actividad colectiva de aprendizaje - invita a nuevas perspectivas de estudio. En una segunda investigación, se examina meticulosamente las grabaciones de lecciones realizadas por docentes que utilizan estas secuencias pedagógicas, de nuevo en varios países (Argentina, Brasil y Suiza), con el fin de describir

cómo se despliega la actividad, conjunta o paralela, de los alumnos y del docente. Se trata de comprender las dificultades que la actividad encuentra y las posibilidades de aprendizajes que ésta ofrece. Así pues:

- se describe las formas de colaboración que los alumnos y alumnas de 11 a 13 años llevan a cabo cuando se los invita a componer una corta pieza musical y, por otra parte,
- se identifica cuáles son las acciones del docente que sostienen a veces o, por el contrario, hacen fracasar el impulso creativo de sus alumnos.

Los análisis muestran que este tipo de actividad exige toda una serie de conductas de adaptación tanto de la secuencia pedagógica utilizada como de cada una de sus acciones del docente durante las lecciones. El docente debe aprender a orientar la atención de los alumnos sobre el trabajo solicitado, a confirmarles que el trabajo va en el sentido de lo que se espera de ellos, a aportar algunos conocimientos en momentos propicios para favorecer la escritura de la composición, etc. Los docentes descubren que no les es tan fácil escuchar antes de intervenir y que a menudo están tentados en actuar ¡en lugar de los alumnos!

En cuanto a los alumnos, éstos no se limitan a tocar música y a aprender a organizar sus producciones sonoras: también deben aprender a administrar sus dificultades, sus acuerdos y sus conflictos, a través de toda una serie de estrategias sociales y cognitivas que el docente, aquí también, si se forma de manera conveniente, puede fomentar, enriquecer o incluso enseñar.

La base de datos audiovisuales recogidos en estas lecciones es muy rica. La tesis solo utiliza una parte. Por ello, esta base de datos se ha utilizado con el fin de realizar otros estudios sobre las interacciones en la clase en lecciones de música (GIGLIO & PERRET-CLERMONT, 2009, 2010; PERRET-CLERMONT, aceptado).

Muchos de estos procesos psicopedagógicos definidos y descritos en esta tesis no son específicos a la enseñanza de la música: pueden inspirar otros trabajos en otras disciplinas escolares.

Citaciones bibliográficas

GIGLIO, M. *Actividad creativa en contextos escolares de educación musical: formas de colaboración entre alumnos y acciones del docente*. Desarrollo de secuencias pedagógicas y observaciones. 2010. 267 f. Directora: Anne-Nelly Perret-Clermont, Université de Neuchâtel, Neuchâtel, 2010.

GIGLIO, M. *Activité créative dans des contextes scolaires d'éducation musicale: formes de collaboration entre les élèves et actions de l'enseignant*. Développer des séquences pédagogiques et les observer (abstract), *Cahiers de psychologie et éducation* (46), p. 5-7, 2010.

GIGLIO, M. *Cuando la colaboración creativa cambia la forma de enseñar*. Santander: Editorial Universidad Cantabria, (en prensa) 2012.

GIGLIO, M.; PERRET-CLERMONT, A.-N. A teaching sequence granting space to the students' collaborative creation in the music classroom: some observations. In: MOTA, G.; YIN, A. *Proceeding of the 23rd International Seminar on Research in Music Education*. Changchun : North East Normal University, p. 96-101. 2010.

GIGLIO, M., & PERRET-CLERMONT, A. N. L'acte créatif au cœur de l'apprentissage. *Enjeux pédagogiques* (13), p. 16-17. 2009.

PERRET-CLERMONT, A.-N. & GIGLIO, M. Un cadre pour créer et apprendre: du silence à la parole de l'enseignant. *Revue Psychologia Culturale, Special Issue*. (aceptado).

Informaciones acerca de la tesis de Marcelo Giglio

Esta tesis ha sido escrita en castellano bajo el título “Actividad creativa en contextos escolares de educación musical: formas de colaboración entre alumnos y acciones del docente. Desarrollo de secuencias pedagógicas y observaciones. La misma fue dirigida por la Profesora Anne-Nelly Perret-Clermont (Université de Neuchâtel, Suiza) y el jurado estuvo compuesto de las Profesoras Eugenia Costa-Giomi (University of Texas at Austin, USA), Ana Luiza B. Smolka (Universidade Estadual de Campinas, Brasil) et Valérie Tartas (Université de Toulouse II – Le Mirail, Francia).

Informaciones sobre el autor

Marcelo Giglio es doctor en ciencias humanas y sociales (*PhD summa cum laude*) de la Universidad de Neuchâtel (Suiza). Ha ejercido como *asistente* de la cátedra de Audioperceptiva en la Universidad Nacional de Rosario y como *Profesor titular* de la cátedra de Lenguajes integrados en la Universidad Nacional de San Martín (Argentina). Actualmente es *Responsable de proyectos de investigación* y *Profesor de Didáctica de la música* de la HEP BEJUNE de Suiza. Allí dirige un programa de investigación sobre el impacto de las reformas educativas suizas en la enseñanza y en la formación de los docentes. Es *Investigador asociado* del Instituto de Psicología y educación de la Universidad de Neuchâtel (Suiza). Estudia el aprendizaje creativo y las interacciones “entre alumnos” y “entre alumnos y docente” en situaciones escolares. Basado en una viva experiencia tanto en la educación no formal como en la enseñanza primaria, secundaria, terciaria, universitaria y de conservatorio, Marcelo Giglio es frecuentemente invitado para dar cursos y conferencias en Canadá, en América del Sur y en Europa.

Recebido em: 29 de novembro de 2011.

Aprovado em: 10 de janeiro de 2012.