

Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

Cátedra UNESCO
Tecnologías de apoyo para
la Inclusión Educativa

REVISTA

JUVENTUD Y CIENCIA SOLIDARIA

En el camino de la investigación

CONSTRUYENDO EL ARTE COMO INSTRUMENTO DE AYUDA

Lizabeth Carolina Criollo Asmal y Karen Emilia Criollo Asmal

Mi nombre es **Lizabeth Carolina Criollo Asmal**, nací el 27 de enero de 2008, tengo 11 años, estudio en la Unidad Educativa Corazón de María de la ciudad de Cuenca, en octavo año de Educación General Básica. Me gusta estudiar y mi hobby favorito es dedicar mi tiempo libre a practicar el violín, instrumento musical que me llamó la atención desde que tengo 7 años.

Mi nombre es **Karen Emilia Criollo Asmal**, nací el 13 de junio de 2002, tengo 17 años, estudio en la Unidad Educativa Corazón de María de la ciudad de Cuenca, en tercer año de bachillerato General Unificado. Me gusta estudiar y mi hobby favorito es practicar el piano, instrumento musical que lo toco desde hace 10 años.

Resumen

Un proyecto de vida en el cual seguimos trabajando, es el arte, las dos sentimos inclinación desde muy pequeñas por la música, aún no sabemos de dónde la heredamos, sin embargo nos encanta tocar y cantar juntas formando parte de coros y orquestas tanto de la institución educativa donde estudiamos cuanto de la Filarmónica Atenas y otros. Karen fue mi inspiración para adentrarme en el fantástico mundo del arte, su carisma y dedicación la llevan a un mundo infinito de emociones que la comparte con quienes la escuchan. Carolina ha sido mi ejemplo en cuanto al canto, su valentía y coraje me llevaron a cantar con ella a dúo, aún pienso cómo una niña tan pequeña e inocente pudo lograr en mí que pierda el miedo, el pánico escénico, alentándome siempre. Pero lamentablemente no todos tenemos esa oportunidad de disfrutar de

los placeres de la música, de la alegría que es sentir unas notas al vibrar los sonidos que se apoderan de nuestro ser, transportándonos a un mundo nuevo y desconocido. Por ello, nuestro propósito en este proyecto es ocuparnos de un grupo de personas que por varios años han permanecido en el olvido: los niños y adolescentes con parálisis cerebral, tratando de conseguir que nuestro trabajo, la música, se adapte a ellos y no viceversa. Este proyecto pretende demostrar que existen otras terapias basadas en metodologías, estrategias y actividades que pueden favorecer a las personas con esta discapacidad.

Palabras clave: Música, discapacidad, instrumento, emociones, armonía, partitura, ensamble, creatividad, musicoterapia.

1. Explicación del tema

Cuando escuché decir a Karen que los mejores experimentos se los realizaban con el sonido y comenzó a golpear con la cuchara el vaso de cristal, el sonido iba mejorando cada vez, convirtiéndose en música agradable a mis oídos, misma que logró controlar mis actos. Karen había iniciado sus estudios en el conservatorio José María Rodríguez desde muy pequeña, yo escuchaba a diario, como las teclas de su piano sonaban al inicio un tanto desafinado, pero iba tomando ritmo cuando ensayaba todos los días.

A pesar de que me gustaba lo que mi hermana hacía también me molestaba porque no jugaba conmigo ya que practicaba mucho en su piano, casi no tenía tiempo y pensaba si eso es ser una niña grande yo no quiero crecer, que aburrido, de la escuela a la casa, de la casa al conservatorio y de ahí a dormir.

Cuando estaba en tercero de básica me desperté con una idea, mi hermana sería la pianista y yo la violinista, juntas formaríamos un hermoso dúo. Entonces manos a la obra e insistí hasta que me inscribieran en el conservatorio, mi mami lo hizo, pero la sorpresa fue que debía rendir una prueba de aptitud y de instrumento para poder ingresar a más de una entrevista con la vicerrectora, yo no tenía idea de lo que era un violín hasta que me ayudaron e inicié mis prácticas

para ingresar a dicho establecimiento.

Aquí es donde inicia el trabajo de la hermana mayor, Karen, pues el pequeño terremoto de la casa había tomado conciencia y decidió cambiar sus lapsos molestos por un proyecto que lo llama “CONSTRUYENDO EL ARTE COMO INSTRUMENTO DE AYUDA”, luego de la práctica con el maestro Patrio Lituma, debía tenerla ensayando horas enteras el violín, lo primero conocer sus partes y luego la ubicación de los dedos en cada una de las cuerdas y el aprendizaje de las notas musicales.

Actualmente me encuentro a la espera del título de bachiller en arte especialidad piano y Carolina cursa el quinto año de violín. Ahora tocamos juntas, cantamos juntas y todo lo que respecta al arte de la música lo hacemos juntas: formamos parte del conjunto musical de la Unidad Educativa Corazón de María al igual que de la banda de paz de la misma, conformamos el coro y formamos parte de la orquesta Filarmónica Atenas, todos los domingos colaboramos cantando en misa de las 11h00 en la iglesia de Cristo Salvador.

Para lograr esta unión y coordinación hemos tenido que organizar nuestros tiempos entre el colegio, el conservatorio, la práctica y ensayos sin dejar de lado la parte familiar, los juegos y las distracciones así hemos aprendido juntas que el trabajo entre hermanas si es posible.

Figura 1. Recital en el Teatro Sucre. Elaboración propia.

Figura 2. Coro de la Filarmónica Atenas Diario El Mercurio. Fuente: Elaboración propia

Figura 3. Concierto de música Sacra en la Catedral Vieja. Fuente: Elaboración propia

Figura 4. Eucaristía de media noche 24 de Diciembre Iglesia de Cristo Salvador. Fuente: Elaboración propia

Figura 5. Banda de Paz Unidad Educativa Corazón de María. Fuente: Elaboración propia

Figura 6. Sesión Solemne Salón de Ciudad. Fuente: Elaboración propia

Figura 7. Investidura Unidad Educativa Cazadores de los Ríos. Fuente: Elaboración propia

Figura 8. Inversión Centro Educativo Santa María de los Ángeles. Fuente: Elaboración propia

Figura 9. Bodas de oro y plata Hnas. Oblatas. Fuente: Elaboración propia

Figura 10. Concierto de la Filarmónica Atenas Municipio de Biblian. Fuente: Elaboración propia

Figura 11. Recital de cuerdas. Conservatorio José María Rodríguez. Fuente: Elaboración propia

Figura 12. Recital de grado Conservatorio José María Rodríguez. Fuente: Elaboración propia

Ahora hablaré de “CONSTRUYENDO EL ARTE COMO INSTRUMENTO DE AYUDA” pienso que si todos los días ayudamos con un granito de arena a los que nos necesitan, este proyecto lo hará aún más con los niños que padecen parálisis cerebral ya que con el uso de la música y sus elementos como una intervención en ambientes médicos, educativos y cotidianos

con individuos, grupos y familias buscará optimizar su calidad de vida y mejorar su salud física y social.

La idea nace desde el año anterior cuando, como acción social por navidad, nuestros representantes decidieron que visitáramos un lugar dónde nos demos cuenta de lo afortunados que somos de llevar una vida sana y saludable, entonces visitamos el Instituto de

Parálisis Cerebral del Azuay IPCA allí encontramos a niños con diferentes necesidades, me llamó la atención una niña cuya maestra no podía tranquilizarla, yo observaba preocupada mientras arreglaba el salón para llevar a cabo el programa navideño y cuando iba llamando salón por salón invitándoles al programa en uno de ellos vi un piano, pregunte si podía usarlo para llevarlo al salón y me lo permitieron, cuando me tocó entonar una pieza musical, recuerdo que toqué “ River flows in you” y observé que la niña comenzó a aplaudir, a bailar, daba la impresión de que se transportó a otro mundo que sólo ella conoce, finalmente se tranquilizó.

De aquí nace la idea de nuestro proyecto, al realizar una investigación en la Ciudad de Cuenca tenemos el Instituto de Parálisis Cerebral del Azuay IPCA que ofrece atención y rehabilitación médico terapéutica y educación especial para niños y jóvenes con Parálisis Cerebral y Pluridiscapacidad, creemos que hace falta la musicoterapia, sería un aporte importante en la rehabilitación de los pequeños y si nosotras lo hacemos de manera gratuita en diferentes lugares que ya mencionamos, por qué no hacerlo con personas que lo necesitan verdaderamente.

Beneficios de la música en los niños con parálisis cerebral.

Escuchar música hace que el niño centre su atención en los diferentes sonidos y tonos de la canción, potenciando su concentración. Instrumentos como la guitarra, piano y violín son las mejores opciones a partir de los 5 años, su práctica constante hará que desarrollen una mayor capacidad de memoria, concentración y coordinación. Todo esto se verá reflejado en un aumento de su amor propio y autoestima, el trabajo musical fortalece el trabajo cooperativo, el respeto de sí mismo y de los demás, tolerando los errores de otros, la solidaridad y estar más abierto a la crítica. En definitiva, los niños son seres emotivos y el sonido tiene una poderosa acción sobre la afectividad.

Koelsch afirma que “la neurociencia ha investigado la capacidad de la música de activar cada una de nuestras áreas cerebrales gracias a las emociones que despierta la música.” (Koelsch, 2011). También sostiene que la música es capaz de evocar el núcleo mismo, el núcleo de las estructuras cerebrales responsables y creadoras de nuestro universo emocional.

Según Narciso José López (2016) las inteligencias que están directamente ligadas a la inteligencia musical son:

- Inteligencia Espacial: se relaciona con lo naturaleza espacio-temporal de la música.
- Inteligencia Naturalista: relacionada con el conocimiento y la comprensión de la vida de los compositores y hechos más relevantes.

- Inteligencia Lingüística: es la encargada junto con la inteligencia musical del lenguaje musical.
- Inteligencia Cenestésica: esencial para la coordinación motriz para el dominio de un instrumento.
- Inteligencia Intrapersonal: directamente relacionada con los sentimientos, esta es la encargada de la comprensión de los propios sentimientos y así poder expresarlos mediante el lenguaje musical.
- Inteligencia Lógico-Matemática: se relaciona con la unidad y la armonía de las obras musicales.

La investigación, la práctica, la educación y la instrucción clínica en la musicoterapia están basados en estándares profesionales según los contextos culturales, sociales y políticos. (Federación Mundial de Musicoterapia (WFMT), 2011).

MUSICOTERAPIA = Tratamiento médico usando la música

Musike = Arte de las musas

Therapia = Tratamiento médico

La musicoterapia es beneficiosa para la recuperación de personas con discapacidad. Thomas C. Weiss (2009) afirma que: "An increasing amount of scientific evidence indicates that rhythm stimulates and organizes a person's muscle responses and helps people with neuromuscular disorders" (C.Weiss, 2009) [Cada vez existe más evidencia científica que indica que el ritmo estimula y organiza las respuestas musculares de las personas y ayuda a las personas con desórdenes neuromusculares]" (Traducción propia). El ritmo es un método organizativo y dinámico de la música, que nos ayuda a regular y organizar nuestra mente, y a su vez ayuda a nuestros músculos, a saber cuándo reaccionar. Es decir, es el componente que nos hace mover.

Aquí una pequeña planificación de lo que queremos realizar.

OBJETIVOS.

- Crear climas de comunicación y expresión.
- Despertar interés por ruidos y sonidos.
- Fomentar la independencia, la autoconfianza y la autoestima.
- Expresar los gestos del lenguaje no verbal.
- Divertirse sin tener miedo a cometer errores

ACTIVIDADES.

Actividad 1. Música de activación para que los alumnos se motiven al entrar en el aula y tengan ganas de participar y de pasarlo bien.

Actividad 2. Juego de presentación de una forma musical.

Actividad 3. Adivinar varios sonidos para trabajar su discriminación auditiva.

Actividad 4. Practicar la relajación, la cual no puede ser obviada porque es una de las partes fundamentales de la sesión.

Actividad 5. Relacionar la música que escucha con los sentimientos que ésta les produce (ira, alegría, tristeza, miedo, sorpresa, etc.)

Actividad 6. Sigue el mismo hilo, música instrumental de las películas de Disney.

REPERTORIO QUE HEMOS PREPARADO

- ALELUYA | Hallelujah (Violin & Piano - Instrumental) - Alismabeth & Abner
- Spirit - Nothing I've Ever Known (Instrumental)
- Recuérdame / Coco VIOLIN Cover / Irazú Violín Instrumental
- F. Kùchler, Op.15 in D major violin Concertino in Vivaldi style
- Zoé - Luna (MTV Unplugged)

Este es un proyecto a largo plazo, pero, así como cambió mi vida estoy segura poder hacerlo con los niños cuyas necesidades educativas por aspectos intelectuales o físicos son enormes, nada es difícil en este mundo cuando de la mano está la misión que queremos cumplir junto con Karen.

El proyecto de a poco lo vamos madurando y sin lugar a dudas lo podremos plasmar muy pronto.

Por otro lado mi sueño ha sido mejorar en la matemática y conociendo que la Inteligencia Lógico-Matemática: se relaciona con la unidad y la armonía de las obras musicales que estoy logrando, la música está repleta de cualidades educativas que las he aprovechado en todos los niveles y áreas especialmente en el área de la matemática, desde pequeña me ayudó el aprendizaje basado en pictogramas, la duración de los sonidos, los signos de prolongación etc, creo que los estudiantes estamos en constante contacto con las matemáticas desde que conocemos las figuras musicales y comenzamos a interpretar ritmos, mismos que están combinados de forma matemática.

Siempre nos hacíamos la pregunta de cómo ayudar mediante la música a personas que sufren este tipo de discapacidad, ahora tenemos la respuesta, desde la CREATIVIDAD, con la valentía de crear, de ser diferentes, canalizando nuestra energía y dejando fluir los sentimientos, nuestra mente y cuerpo es más poderoso de lo que creemos, deberíamos empezar a educar desde la autoestima y dejar que nuestra creatividad siguiera su curso.

Albert Einstein dice que “Imaginar es más importante que el saber, pues el conocimiento es limitado, en cambio la imaginación abarca el universo”, quizás la luz de nuestro camino siempre ha estado presente,

pero las circunstancias, los intereses nos han desviado, es hora de empezar a andar.

Tanto Carolina y yo hemos recibido ayuda del arte musical, y sabemos lo maravilloso que es, por lo que esperamos llegar a la ejecución del proyecto en un futuro no muy lejano como lo hemos planificado y de no ser así por lo menos quien lo lea le quedará la idea de que el arte de la música puede ayudar a varias personas ya sea en sus dolencias físicas o intelectuales, pero sin fines de lucro porque ahí es donde prima la necesidad y la satisfacción del trabajo bien hecho.

Conclusiones

Durante esta investigación pudimos darnos cuenta que la musicoterapia aplicada en niños con parálisis cerebral, beneficia en su desarrollo cognitivo, espacio-temporal, en sus capacidades psicomotrices y las relaciones socio-afectivas que brindan al niño un aumento de su autoestima, siempre que se lo realice en un ambiente relajado y que salga de la rutina del resto de terapias.

Quienes estamos adentrados en el arte de la música desarrollamos una capacidad de agrupar distintos elementos, que nos permite ver esa otra realidad que está presente en los niños con parálisis cerebral, pero que no habíamos percibido, esto nos da la oportunidad, más allá de una rehabilitación ortodoxa, que la música juegue un papel lúdico en estos pequeños para que intenten moverse. Es decir, que haya un contenido emotivo, y los enriquezca como seres humanos, porque finalmente la música nos ayuda a manejar las emociones.

Por último, la música nos ayuda en todas las áreas de estudio, a ser disciplinados a relajarnos, en el plano personal, ha cambiado nuestras vidas, la unión familiar se ha visto fortalecida, nuestros padres son el apoyo fundamental en este trabajo y el vínculo de hermanas nos permite ser grandes amigas.

Bibliografía

- Gardner, H. (1987). Estructuras de la Mente. La teoría de las inteligencias múltiples. Fondo de Cultura Económica.
- Lacarcel Moreno, J. (1990). La musicoterapia. Revista Digital El Recreo.
- BOBATH, K. 1982 Base neurofisiológica para el tratamiento de la parálisis cerebral. 2ª ed. Buenos Aires. Editorial medica Panamericana. 133p
- GAUNA, G. 1996. Entre los sonidos y el silencio. Musicoterapia en la infancia: clínica y teoría. Argentina. Editorial. Artemisa.158p
- SABBATELLA, P. 2003. Musicoterapia aplicada: Metodología y Evaluación en Parálisis Cerebral. En: Libro de ponencias. Musicoterapia 2002, Programa para

- Mediadores en Musicoterapia y Discapacidad. Madrid. Edición Confederación Aspace. pp. 77-111
- Baculima , M. (22 de 10 de 2019). Oficios de antaño. (K. Maldonado, D. Torres , & R. Criollo, Entrevistadores)
- Gómez Marquina, L., & Ortega Arichávala , A. (2015). Guía Turística de los oficios tradicionales de la ciudad de Cuenca: una alternativa para el desarrollo del turismo cultural 2014. Cuenca: Universidad de Cuenca.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. (2010). Metodología de la Investigación. México D.F.: Mc Graw Hill.
- López Villaverde, M. (2017). Oficios de antaño: aguadores, serenos y arrieros de Cangas del Narcea. Recuperado el 03 de Noviembre de 2019.
- Martillo Monserrate, J. (12 de Abril de 2019). Tres oficientes de antaño, vigentes en Guyaquil. Recuperado el Octubre de 2019, de EU. <https://bit.ly/2RngPXR>
- Pezántez Beltrán, M. (2016). Producción del libro fotográfico denominado: "Oficios tradicionales de la ciudad de Cuenca". Cuenca: Universidad Politécnica Salesian.