

Historias antiguas en canciones modernas: aproximación a una estrategia didáctica

Ancient stories in modern songs: approach to a didactic strategy

MSc. Yuleydis Castellanos-Suarez, yuleydis@uo.edu.cu

Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba

Resumen

La labor del profesor está en buscar medios y recursos que posibiliten al estudiantado un aprendizaje óptimo en cualesquiera de las ramas a estudiar. En este sentido se ha demostrado que la música en la etapa educativa favorece la atención y la memorización de datos, lo cual interviene favorablemente en todos los ámbitos en que los educandos se pueden enfrentar. El uso de la música en la clase de culturas clásicas, de manera más específica, mejora la creatividad, el conocimiento de la historia, las realidades del mito. Se convierte en un medio atractivo y de sensibilización con las culturas precedentes y que influyen de manera directa en su historia cotidiana. Por lo que "Historias antiguas en canciones modernas. Aproximación a una estrategia didáctica" muestra las innumerables ventajas del uso de canciones en el proceso educativo.

Palabras clave: música, aprendizaje, historia, cultura clásica.

Abstract

The work of the professor is in the search of means and resources that allow the study and the optimal learning in any part of the branches to study. In this sense, it has been shown that music in the educational stage favors the attention and memorization of data, in which it intervenes favorably in all the areas in which students can face. The use of music in the class of classical cultures, in the most specific way, the improvement of creativity, the knowledge of history, the realities of myth. It becomes an attractive and sensitizing means with previous cultures and directly influences their daily history. For what "Ancient stories in modern songs". Approach to a didactic strategy "shows the innumerable advantages of the use of songs in the educational process.

Keywords: music, learning, history, classical culture.

Introducción

En la actualidad, la importancia de la música es innegable. Las canciones desempeñan un papel crucial en el devenir diario y, con la evolución de las nuevas tecnologías, están presentes en el cine, la televisión, la radio. Por ello, se puede considerar que la música también puede ocupar un importante sitio en la enseñanza.

Son muchos los autores que defienden el potencial didáctico de la música y de las canciones. Su empleo como herramienta didáctica en todo tipo de clases es, según Santos Asensi (1997), “uno de los recursos didácticos más efectivos, motivadores e inagotables en la enseñanza”. Dice que “en general las canciones son textos breves que usan un lenguaje simple e informal en el que abundan las repeticiones” y añade que “la tremenda carga emocional que encierran las canciones, cuyas imprecisas referencias de protagonistas, tiempo o lugar, permiten que cualquiera que las escuche pueda identificarse con ellas” lo cual da lugar a “la facilidad de explotación didáctica de las letras de las canciones”.

Es indudable que la música forma parte de la vida humana, pues las canciones están presentes en los momentos más importantes de nuestras vidas y son una forma de comunicación y expresión. Asimismo, las canciones son documentos artísticos, culturales y lingüísticos y por ello constituyen un valioso recurso para la enseñanza y aprendizaje. Como recurso didáctico, las canciones provocan la motivación en los alumnos, un concepto fundamental que ofrece un aprendizaje significativo y duradero.

Con este trabajo se pretende defender el uso de las canciones como herramienta didáctica en la clase culturas clásicas, no solo para la incorporación del conocimiento en sí mismo, sino también para ejercitar destrezas auditivas y culturales. Para ello se mostrarán una serie de argumentos que demuestran que las canciones poseen un gran potencial didáctico.

El género musical escogido es el *power metaly dentro de este power metal épico*. Este último orienta las letras a la poesía épica, narrando hechos gloriosos de grandes héroes del pasado (normalmente, aunque también puede narrar hechos del presente o del futuro). También se pueden basar en la mitología (Ken, 2011).

En la actualidad, la sociedad experimenta cambios derivados, en gran medida, de los avances tecnológicos, que han llegado al aula como procesos de innovación educativa que obligan a toda comunidad a adaptarse a ellos. La motivación del alumnado es, en este sentido, uno de los grandes retos a los que los docentes han de hacer frente cada día y el

uso de propuestas atrayentes como la que aquí se defiende es una herramienta fundamental para lograrlo.

Materiales y métodos

Se tomó como muestra el género Power metal épico toda vez que orienta las letras a la poesía épica, narrando normalmente hechos gloriosos de grandes héroes. También se pueden basar en la mitología, o en obras de autores de fantasía y ciencia ficción. El texto se apoya en dos agrupaciones diferentes *Tierra Santa y Warcry*, en tanto son los más representativos del influjo clásico. Los métodos empleados fueron: histórico-lógico para la ubicación del contexto histórico-cultural de las agrupaciones y de la música como tratamiento didáctico; analítico-sintético para el análisis de los textos y la formulación de juicios generales para su comprensión; el análisis de contenido con énfasis en la observación documental para la lectura y procesamiento del corpus bibliográfico.

Resultados

El proceso de aprendizaje es, duro y difícil, no sólo para el alumno, sino también para el profesor, pero antiguamente no se disponía de la cantidad de materiales e ideas que hoy en día se poseen. En este sentido, Salcedo (2007) apunta que:

(...) la escuela moderna necesita de un docente que pase a contar con las posibilidades de la comunicación en red como instrumento al servicio de sus ideales educativos y que proponga currículos y contenidos más flexibles, que vea el hipertexto como una importante alternativa. El profesor que queremos es aquel que sepa mantener la coherencia entre los presupuestos de las teorías pedagógicas con la utilización de los recursos didácticos, además de interesarse por construir un aula humana y participativa, investido en las relaciones personales y comunicativas (Salcedo, 2007).

Antes, la educación se basaba en la transmisión de conocimientos de forma natural y simple, y hoy en día, existen técnicas y estrategias que hacen que esa transmisión sea placentera para el docente e interesante para el alumnado. Con ello se está favoreciendo una participación activa e incluso el aprendizaje por sí mismo y de forma autónoma, con

lo que la mera transmisión de los conocimientos pasa a ser actualmente un proceso satisfactorio de aprendizaje motivador. Aun así, no siempre el proceso de enseñanza-aprendizaje resulta placentero y motivador.

El buen uso de los materiales didácticos es favorable dentro del proceso formativo, desde la música, video u ordenador, etc. Los métodos, las prácticas de enseñanza empleada por el profesor impulsarán la motivación. Por ello se están introduciendo en las aulas métodos que favorecen y motivan el aprendizaje del alumno, que despierta su interés y le ofrece así un aprendizaje más significativo y que conecta cada vez más con la realidad en la que vive.

Uno de los medios que más atrae a los estudiantes es la música o las canciones. La música no solo favorece el área del aprendizaje en cuanto al desarrollo de habilidades, sino que también fomenta la socialización e interacción entre los alumnos, trabajando el respeto hacia los demás, aceptando y escuchando ideas. Esto promueve la comunicación, se desarrollan la creatividad y el trabajo de manera colaborativa (Bueno, 2010). Es por esto, que la música es una buena herramienta para trabajar en clases.

La música ha formado parte desde los orígenes del ser humano. Nenuhin (1997) dice que “La música es nuestra forma más antigua de expresión, nuestro lenguaje más antiguo” (p.130). A lo largo de la historia, se han encontrado numerosas investigaciones que avalan la idea de que el aprendizaje se ve reforzado si se hace a través de la música. Los estudios llevados a cabo por el profesor Levitin (2006), por ejemplo, exponen que el cerebro realiza un aprendizaje acelerado y significativo, si se realiza mediante la música.

Otra propuesta similar la ofrece Pérez (2008) quien afirma que “la música tiene la capacidad de influir en el ser humano a todos los niveles: biológico, fisiológico, psicológico, intelectual, social y espiritual” (p. 190).

También el mismo autor, Pérez (2009) recuerda que: “La música como instrumento comunicativo, se perfila como un lenguaje fascinante a utilizar en las aulas, que utiliza el sonido para expresarse, y que concentra la capacidad de comprensión y expresión (propia del lenguaje verbal), así como del orden lógico y la capacidad de abstracción (propia del lenguaje numérico)” (Pérez, 2009, p. 573).

Al ser una combinación de música y lenguaje, las canciones tienen innumerables virtudes que merecen toda nuestra atención. Según la opinión de los expertos de la universidad de Michigan (Estados Unidos) Diane Larsen-Freeman y Michael H. Long: “la riqueza de las

canciones en la cultura y temas, sus expresiones idiomáticas y poéticas, las convierten en una herramienta perfecta para la enseñanza”.

La lengua y la música se entrelazan en canciones para comunicar una realidad cultural de una manera singular. Las canciones dotan a los hablantes de una oportunidad de transmitir cultura, historia etc. Citando a la directora del Berkeley Language Center (Estados Unidos) Claire Kramsch: “el lenguaje expresa, y simboliza la realidad cultural de la sociedad. Y que mejor medio para transmitirla que la música”.

Las canciones son muy expresivas. Algunas transmiten el amor y las emociones, algunas cuentan una historia memorable y conmovedora, y otras encarnan los sueños y los ideales, mientras otras nos recuerdan el pasado. Las canciones son abundantes en temas o tópicos y expresiones que tienen su eco en el corazón de los alumnos. Esto es lo que Wilga M. Rivers, profesora emérita de Lenguas y Literaturas Románicas de la Universidad de Harvard denomina “la expresividad de las canciones”.

De modo que el uso adecuado de la música en el proceso de enseñanza- aprendizaje incide directamente en la formación del alumnado. Este por medio de estrategias donde se enfatiza como elemento motivador que logra un impacto positivo y beneficioso para toda la comunidad educativa que participa en su puesta en práctica.

La música y su relación con las culturas clásicas

Miles de siglos han pasado desde que culminó el periodo histórico que hoy se conoce como Antigüedad Clásica. Gran parte de esa época pertenece a la Grecia Arcaica, como cultura destacable en ella. El periodo de las musas fue increíblemente majestuoso: la poesía, la historia, el teatro, la danza, la arquitectura, la oralidad y la música se desarrollaron en gran medida puliéndose hasta llegar a ser gracias divinas y muy refinadas. Estas culturas también estuvieron marcadas por grandes pugnas bélicas que quedaron immortalizadas en la historia. No solo combatían las ciudades estados entre sí, también entre reinos cercanos. Todas estas batallas ligadas a la mitología y leyendas han sido fuente inagotable de pinturas, danzas, historias y canciones.

En la actualidad, existe un subgénero de la música rock, la nueva ola del heavy metal británico, que se caracteriza por los temas como la mitología, ocultismo, ciencia ficción, fantasía y cine de terror, e implementaron letras frecuentes sobre la camaradería masculina y el estilo de vida del rock, que contenían muchas alusiones sexistas. Dentro de este subgénero también existen otras ramificaciones como el speed metal que a su vez

contiene al power metal. Estos fueron originados entre finales de los años setenta y principios de los ochenta, producto a un incremento en los ritmos musicales del metal tradicional. Además, sus temas se restringen aún más manteniéndose la mitología, la ciencia ficción, fantasía y se suma la poesía épica.

Power metal épico orienta las letras a la poesía épica, narrando normalmente hechos gloriosos de grandes héroes. También se pueden basar en la mitología, o en obras de autores de fantasía y ciencia ficción. Uno de los más utilizados como inspiración es Tolkien. Musicalmente, las canciones de este género suelen ser más largas de la media y aunar momentos de gran velocidad utilizando doble pedal y riffs muy rápidos con voces desgarradas y melancólicas incluso voces muy agudas.

A este último nombrado pertenecen dos grupos de origen español, que defienden el género desde este idioma. *Tierra Santa* fue fundada en La Rioja en el año 1997 formado por Ángel, Arturo, Roberto, Iñaki y Tomy. Precisamente en dos de sus discos: “Tierras de leyendas” y “Sangre de reyes”, se apoyan en la antigüedad clásica para seis de sus temas: «Tierras de leyenda» «La caja de Pandora» «El caballo de Troya» en el primero y «Pegaso» «El laberinto del Minotauro» «Sangre de reyes» en la segunda entrega mencionada. El primero toca el tema del unicornio, ese animal mitológico que tenía propiedades curativas. Por otra parte, el último cuenta la historia de Odiseo.

El otro de los grupos es *Warcry*, fundado en Asturias en el 2001. El tercer disco de esta agrupación lleva por nombre “Alea Jacta Est” que significa “La Suerte Está Echada” y abre con una canción dedicada a Héctor, príncipe de los teucros, caído en combate en la guerra contra Troya, cuyo nombre es «El Guardián de Troya». En el disco número cinco de este grupo, nombrado “La quinta esencia”, el segundo tema «Ulises», nos rememora las hazañas de este héroe griego.

El power metal es un género que despierta el honor del alma guerrera, es el equivalente musical de la literatura épica y mantiene las mismas características. Predomina la narración, muchas veces en primera persona, existe un narrador testigo que guía la historia y resalta el valor del guerrero. En ocasiones de experimenta focalizándose en el “villano de la historia” y expone su punto de vista, convirtiéndolo así también en el héroe que lucha hasta el final por defender sus ideales o por cumplir su misión. Ejemplo de esto está en la canción “El laberinto del Minotauro”, o Caballo de Troya.

Tanto los títulos de las canciones como sus letras reflejan y cuentan los mitos e historias más sobresalientes de la época grecolatina. En este sentido la música rock se apropia de

todas estas leyendas para actualizar toda una época precedente. Al ser un género atractivo para una buena parte de la población se convierte en un medio idóneo en el que música y conocimiento se entrelazan para un bien común: enseñar y aprender.

Así vemos que, aunque hayan pasado cientos y miles de siglos de los hechos que cuentan las literaturas clásicas, siguen siendo fuente activa para el desempeño artístico de los creadores modernos. Así como en el neoclásico, el volver la vista a ese periodo histórico en busca de inspiración provoca un rescate de la cultura clásica, que embulle la obra de un aspecto mítico y sublime digno de estos grandes personajes elegidos para vivir por siempre.

Lenguaje y mitos conforman líneas paralelas en el desarrollo cultural e integral de las personas. Desde los albores de la existencia humana han sido utilizados para dar un sentido a la vida, para buscar fundamentos, metas, realidades morales e históricas del ser humano. Su contribución en la evolución es innegable y su comprensión, esencial para el entendimiento pleno del entorno y de uno mismo. Trabajar vivazmente los elementos de la cultura grecolatina supone la aprehensión de los mismos sucesos que escapa a la mera transmisión oral trabajada tradicionalmente en educación. Ello será un pretexto para la creación artística y la creación de estrategias didácticas que hagan atractivo el trabajo con ellos.

El estímulo sonoro en obras como en estas sirve al propósito de hacer llegar saberes que forman al actuar cotidiano del ciudadano de hoy fomentando el cultivo de la sensibilidad, ingrediente ineludible en la gran receta de la formación para la vida. La percepción musical pretende desarrollar en el alumnado la capacidad de «escucha activa». Pero la audición músico-mitológica no trabajará solamente la percepción, sino también la representación, la identificación y la expresión. Será por tanto una actividad motivadora centrada en la canción, la dramatización y el movimiento.

Estrategia didáctica para el trabajo con las canciones propuestas.

En esta sección, se proponen estrategias posibles para el uso de las canciones propuestas. Estas sirven como fuente de conocimiento vinculadas a una adecuada formación integral, que estará basada en el aprendizaje de los valores en los cuales se instauran las estructuras de la humanidad, para ello las estrategias diseñadas tendrán que estar orientadas a la enseñanza axiológica (Obiols, 1998; Quintana, 1998).

Estrategia número 1: La mitología comparada

Objetivos:

Conocer que no sólo existe la tradición grecorromana con respecto a la mitología.

Iniciar al alumnado en tareas de investigación.

Establecer puntos en común entre personajes de distintas culturas.

Actividades:

Realizar un mapa geográfico donde se incluyan las mitologías: Sintoísta (Japón), Hindú, Australiana, Mesopotámica, Egipcia, Africana oriental, Grecorromana, Celta y Vikinga.

Comparar cuál es la más importante de las divinidades en cada una de las reseñadas culturas.

Elaborar un cuadro donde se incluyan los nombres más representativos de cada cultura mítica.

Ser capaces de narrar alguna de las historias que ocurren en alguna de las mencionadas tradiciones mitológicas.

Evaluación:

Basada en el proceso y ante todo en las actitudes mostradas por el alumnado. Se puede recurrir a instrumentos de medida como cuestionarios, escalas de actitudes o entrevistas.

Estrategia número 2: Los dioses del Olimpo

Objetivos:

Aproximarse a la mitología grecorromana.

Conocer cuáles fueron los considerados dioses del Olimpo.

Atribuir una función determinada a cada uno de los dioses.

Actividades:

Elaborar un cuadro que incluya a los dioses del Olimpo.

Dibujar la representación figurada que puedan tener de cada una de las divinidades.

Realizar un esquema de correspondencias entre las funciones que desempeña cada uno de los dioses.

Buscar en la actualidad por qué o por quién han sido sustituidos los dioses en cuestión.

Cambiar de género a los dioses y diosas para comprobar si la opinión del grupo es si pueden o no pueden realizar las funciones anteriormente halladas.

Evaluación:

Basada en el proceso y ante todo en las actitudes mostradas por el alumnado. Se puede recurrir a instrumentos de medida como cuestionarios, escalas de actitudes o entrevistas.

Estrategia número 3: El mito del Caballo de Troya

Objetivos:

Conocer que representa el caballo de Troya.

Saber en qué acciones tuvo lugar.

Actividades:

Lectura de la historia relacionada al caballo de Troya.

Dar una interpretación propia de lo que acontece en la historia.

Organizar un debate en torno a su creador.

Buscar casos en la historia o en la sociedad actual que se puedan relacionar con esta historia.

Investigar acerca de manifestaciones artísticas (pintura, literatura, cine...) que estén basadas en esta.

Evaluación:

Basada en el proceso y ante todo en las actitudes mostradas por el alumnado. Se puede recurrir a instrumentos de medida como cuestionarios, escalas de actitudes o entrevistas.

Estrategia número 4: El mito de Caja de Pandora

Objetivos:

Conocer la figura mítica de Pandora.

Saber cuál es la historia de este personaje.

Actividades:

Lectura de la historia relacionada con el mito de Pandora.

Dar una interpretación propia de lo que acontece en la historia.

Distinguir en la historia los aspectos simbólicos de los reales.

Describir situaciones que hayan sucedido al alumnado que estén vinculadas a este mito.

Evaluación:

Basada en el proceso y ante todo en las actitudes mostradas por el alumnado. Se puede recurrir a instrumentos de medida como cuestionarios, escalas de actitudes o entrevistas.

Discusión

La muestra de canciones revela la actividad mitológica dentro de un género musical muy particular. El análisis de una selección de textos ofrece una nueva mirada al panorama mitológico y del estudio de las culturas grecorromanas. El tratamiento clásico que se evidencia en estos textos, constituye una nueva arista de trabajo, toda vez que el uso de la música desde un tratamiento didáctico posee un número infinito de posibilidades dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje realizado por el autor, que se analiza por vez primera en esta dimensión.

Conclusiones

Se considera que la música juega un papel importante en la educación e implementarla como una estrategia estimularía el aprendizaje efectivo en los educandos. Los resultados expuestos en esta investigación obedecen a la necesidad de crear estrategias y explotar nuevas técnicas y métodos de enseñanza, con la idea de fortalecer y reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Referencias bibliográficas

1. Bernabeu M., N (2001). *La música y el sonido en el aula de lengua castellana y literatura*. Recuperado de <http://www.quadraquinta.org>
2. Griffée, D. T. (1992). *Songs in Action*. London: Prentice Hall.
3. Ken, J (2001). *Power metal épico*. Recuperado de <https://keny20101.wordpress.com/power-metal/power-metal-epico/>
4. Kramsch, C. (2000). *Language and Culture*. Shanghai: Shanghai FL Education Press.
5. Larsen-Freeman, D. & Long, M. H. (2000). *An Introduction to SLA Research*. Shanghai: Shanghai FL Education Press.
6. Levitin, D. J. (2006). *Tu cerebro y la música. El Estudio Científico de una Obsesión Humana*. Barcelona: RBA
7. Nenuhin, Y. (1997). *La música y el proceso creativo humano*. Salamanca: Música, Arte y Proceso.
8. Obiols, N. (1998). *Cómo desarrollar los valores a partir de la Literatura*. Barcelona: Ceac.
9. Pérez A., S. (2008). El Ritmo: Una Herramienta Para la Integración Social. *Ensayos, Revista de la Facultad de Educación de Albacete*, 23, 189-196.

10. Pérez A., S. (2009). *Construcción de la identidad europea en el aula a través del ritmo*. [Cd-Room]. INECE'09-III Jornadas Internacionales UPM sobre Innovación Educativa y Convergencia.
11. Pérez A., S., & Leganés L., E. N. (2012). La Música como herramienta interdisciplinar: un análisis cuantitativo en el aula de Lengua Extranjera de Primaria. *Revista de Investigación en Educación*, 10(1), 127-143.
12. Quintana, J. M. (1998). *Pedagogía axiológica. La Educación ante los valores*. Madrid: Dykinson.
13. Rivers, W. M. (1997). *Interactive Language Teaching*. Cambridge: Cambridge University Press.
14. Santos A., J. (1997). Música maestro. Trabajando con música y canciones en el aula. *Carabela*, 41, 129-151.
15. Salcedo M., B (2007). Importancia de la música como recurso en el aprendizaje escolar. *Revista Recuperada de www.pag.org.mx › [index.php](#) › [PAG](#) › [article](#) › [download](#)*