

BENEFICIOS DE LA EDUCACIÓN MUSICAL

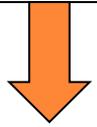
María del Valle De Moya Martínez
Universidad Castilla La Mancha, Facultad Educación Albacete
Mariavallede.moya@uclm.es
PROGRAMA 50+

VALOR EDUCATIVO DE LA MÚSICA

- Platón → “fuerza a las almas de sus discípulos a hacerse familiar al ritmo y la armonía para que sean más cultivados, y bajo su influencia, mejores en su hablar y su conducta. Porque toda vida humana necesita de ritmo y armonía” (Protágoras)
- Armonía sonora. Cuerpo y alma. Universo → Música esferas o música celeste
- La más emocional de las artes. Equilibrio entre deseos y emociones. Catarsis
- Teoría del ethos y pathos: poder de conmover de la música.
- Teoría de los affetti, Barroco
- Valor educativo → relación con emociones, memoria e identidad.
- Neurociencias → cantar juntos aumenta oxitocina (hormona afectiva); reduce estrés, refuerza autoconfianza y estrecha lazos

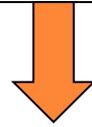
MÚSICA

“MEDIO DE COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN BASADO EN EL SONIDO ORDENADO TEMPORALMENTE”

LENGUAJE

- CODIGOS ELABORADOS
- PROCESOS INTELLECTUALES Y SOCIALES

ARTE

- FINALIDAD ESTÉTICA
- CAPACIDAD DE EXPRESAR SENTIMIENTOS
- TRASCENDENCIA UNIVERSAL

CIENCIA

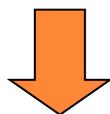
- ORGANIZACIÓN SISTEMÁTICA
- INVESTIGACIÓN REFLEXIÓN ANÁLISIS

EDUCACIÓN MUSICAL

LA COMUNIDAD

Manifestaciones populares:
fiestas, desfiles, rituales
religiosos, popular, actuaciones
folclóricas, conciertos, bailes,
danzas, bandas...

Medios de comunicación: radio,
TV, TIC

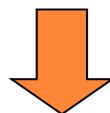
SENSORIALIDAD AUDITIVA

LA FAMILIA

No hay educación sin
familia

rimas, canciones, retahílas,
oraciones, melodías, juegos
motrices, refranes, objetos
sonoros, instrumentos
musicales

Desarrollo de la creatividad

RITMO Y MOVIMIENTO

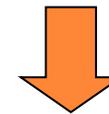
LA INSTITUCIÓN ESCOLAR.

Centros escolares

Maestros Especialistas
(preparación pedagógica
musical)

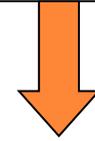
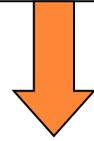
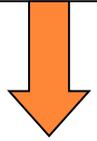
Escuelas de Música

Conservatorios

EXPRESIÓN VOCAL- CANTO

EDUCACIÓN MUSICAL

PARA TODOS

ÁMBITO BÁSICO
FUNDAMENTAL

SISTEMA
EDUCATIVO
OBLIGATORIO

PARA AFICIONADO

ÁMBITO ELEMENTAL

SOCIEDADES
INSTITUCIONES
CULTURALES

PARA PROFESIONAL

ÁMBITO PROFESIONAL
SUPERIOR

CENTROS
ESPECIALIZADOS,
CONSERVATORIOS
ESCUELAS DE MÚSICA

DOS PROCESOS BÁSICOS ÍNTIMAMENTE RELACIONADOS

MUSICALIDAD

**CAPACIDAD DE PERCIBIR, SENTIR Y EXPRESARSE
A TRAVÉS DE LA MÚSICA**

MUSICALIZAR

**VOLVER A LA PERSONA SENSIBLE Y RECEPTIVA AL FENÓMENO SONORO,
PROMOVIENDO RESPUESTAS DE ÍNDOLE MUSICAL**

EDUCACIÓN MUSICAL

PREPARAR A PERSONA COMO INTÉRPRETE (AUDITOR Y RECEPTOR MUSICAL), REALIZADOR EXPRESIVO Y CREATIVO, INICIAR EN TÉCNICA LENGUAJE MUSICAL.

PERCEPCIÓN

Escucha atenta y selectiva
del hecho musical

EXPRESIÓN

Comunicación a través de la
voz y el canto, los
instrumentos y el
movimiento y la danza

* No es posible una buena educación musical si no existe una correcta educación auditiva

Arte musical

→ Gran logro humano

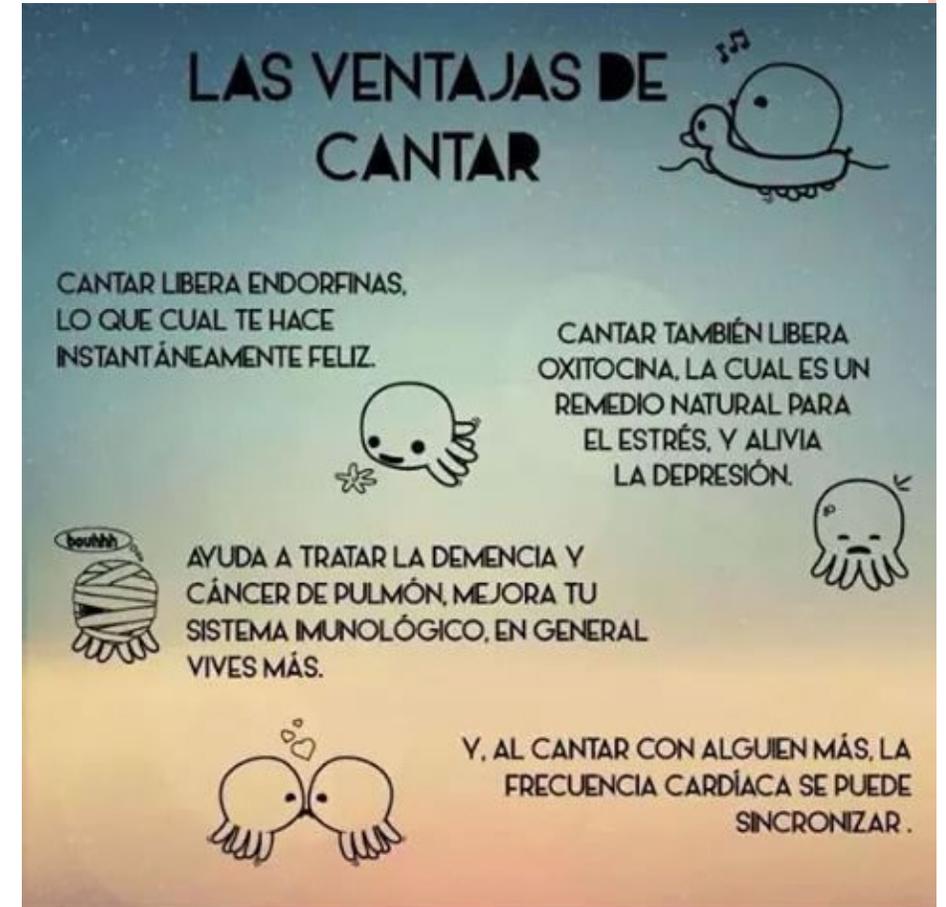
→ Complejidades disciplinas artísticas

→ Múltiples beneficios en la vida humana

→ Beneficios neurológicos y psicológicos

→ Emociones persona que escucha

→ Importante herramienta didáctica.

LA IMPORTANCIA DE LA MÚSICA EN LOS NIÑOS

1 RECOMPENSA AL CEREBRO
La música es un ejercicio que mejora el autoestima, pero también estimula las regiones del cerebro que están involucradas en las emociones y la recompensa.

3 LOS HACE MEJOR PERSONA
Los ayuda a ser mejores en trabajos de equipo, son menos agresivos y más cooperativos. Tienen menos peleas, son menos racistas y sarcásticos.

5 MEJORA EN LA ESCUELA
La música hace que los niños puedan crear una mejor concentración en la lectura, y en las matemáticas.

2 AYUDA A CRECER
Estar en contacto con la música ayuda a que los niños puedan expresar mejor sus ideas. Aceptan los críticos y los mejoran y también los ayuda a resolver sus problemas.

4 APRENDE A ESCUCHAR
Los niños que estudian música o algún instrumento son mejores en los idiomas, procedimientos o detectándolos, en importar el tiempo que estudia.

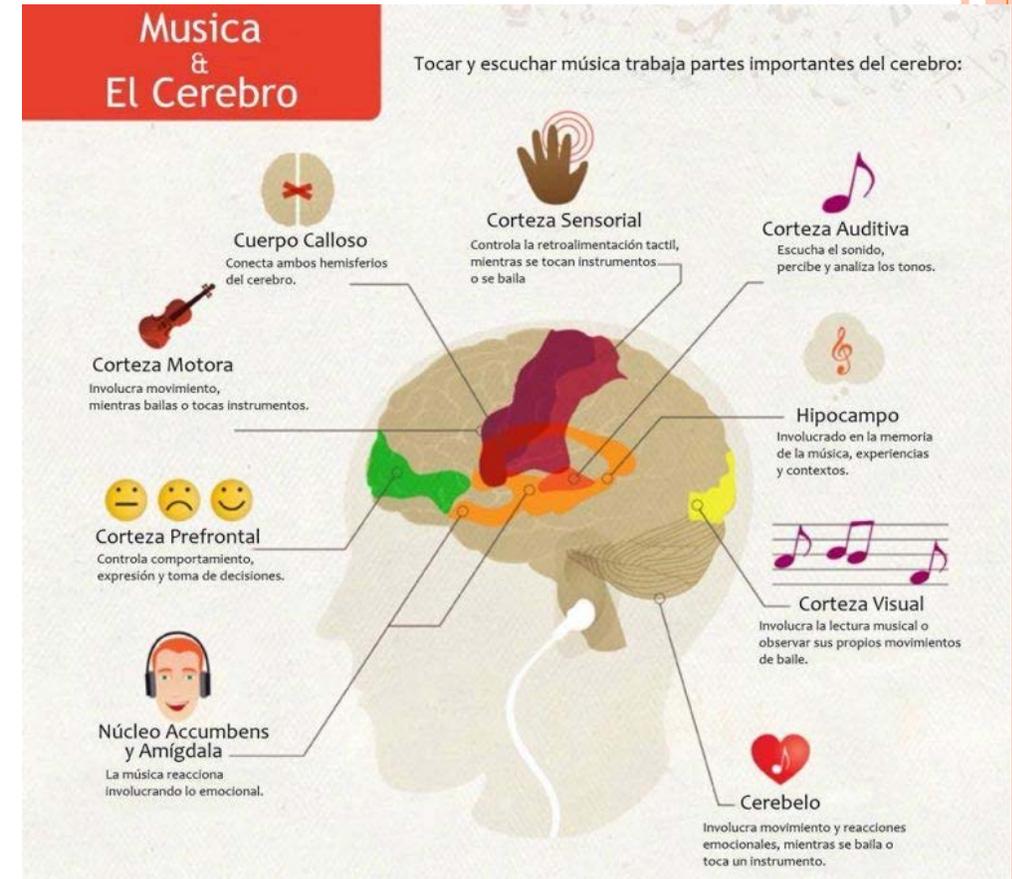
6 PERMANECEN EN LA ESCUELA
La música los motiva a seguir con sus estudios en un 96%.

www.ocehospital.com.mx Twitter: @Ocehospitality

- Diversas culturas unen música y educación.
- Estudios e investigaciones → incidencia positiva en desarrollo emocional e intelectual infantil.
- Recurso educativo.
- Grecia: esencia formación integral. *República, Platón*

EDUCACIÓN MUSICAL

- Triple base: desarrollo rítmico, melódico, tímbrico
- Uso del canto, primordial. Ejercicios programados
- Desarrollo de la creatividad
- Factor determinante: edad (audiciones, ejercicios rítmicos, piezas)
- Diversos repertorios para toda ocasión: tradicionales, canciones infantiles de múltiples temas, música popular, música moderna, clásica, jazz, urbanas
- Experiencia personal de la apreciación personal. Subjetividad. Varios significados
- Importante: que la música agrade y no distraiga de la tarea

EFFECTOS DE LA MÚSICA EN EL CEREBRO DE LOS NIÑOS

APRENDIZAJE

Hace al niño más metódico y también le permite planificar mejor sus tareas, mejorando su capacidad de atención y comprensión.

INTELIGENCIA

Se fortalecen funciones intelectuales, como observar, explorar, escuchar, producir, comparar y formular hipótesis, entre muchas otras.

LENGUAJE

Mejora la habilidad de la lectura, aumenta el vocabulario y facilita el aprendizaje de idiomas.

MEMORIA Y MOTRICIDAD

Se beneficia la memoria a largo plazo, coordinación de movimientos de los dedos con los ojos.

HABILIDAD PARA SOCIALIZAR

Mejora a través de actividades como interpretar una canción acompañada de otros instrumentos, pues el niño comparte la experiencia con otros compañeros.

"La música en la vida del niño". SMILE.

"This is how music can change your brain". TIME.

"Educación inicial, expresión musical". UNISEF International

"Los beneficios de tocar un instrumento musical". Vanguardia.

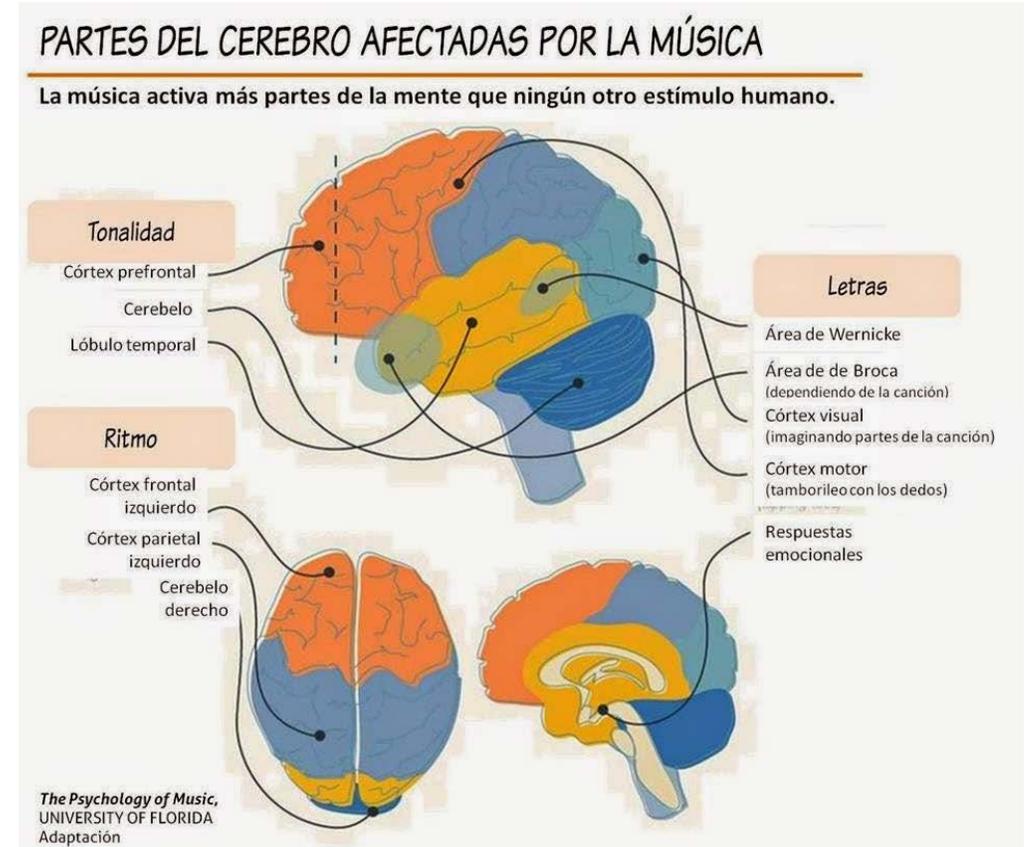
La Escala
FORMACIÓN MUSICAL

MÚSICA Y NIÑOS

- *Innumerables beneficios aprendizaje música e interpretación instrumento musical.*
- Prehistoria: producción diferentes sonidos con cierto ritmo y armonía. Música asociada a magia, rituales, cánticos de guerra, fiestas
- Hoy, nexo de cultura e identidad. Distingue pueblos. Genera sentimiento unidad. Presencia vida cotidiana.
- Infancia: canciones para aprender y jugar. Forma feliz de aprendizaje.
- Entusiasmo por aprender a cantar, tocar, bailar. Lúdico y formativo.

- **Desarrollo lenguaje:** niños cantan o tararean. Melodías pegadizas ayudan recuerdo frases o palabras. Desarrollo lado izquierdo cerebro.
- **Memoria:** uso constante de la memoria en notas o melodías para interpretar mejor. Práctica.
- **Razonamiento lógico-matemático:** ritmos, pausas, tiempos, silencios, intensidades y combinaciones armónicas con voces y/o instrumentos → pura matemática. Razonamiento lógico para analizar partituras y componer.
- **Libera estrés:** relajante; quita tensiones; lleva la mente lejos. Escape (escucha y práctica)
- **Superación:** mejorar la interpretación. Sentimiento de éxito → seguridad, confianza, autoestima.

- Recurso didáctico:
 - Facilita adquisición conocimientos
 - Memorización
 - Acompaña actividades.

***Música:** único estímulo que accede a varias zonas cerebrales a la vez.
Procedimientos de diagnóstico (TAC, RM): respuesta del cerebro al estímulo musical.

***Escucha/audición:** afecta áreas del habla, motoras, comprensión verbal, espacial, etc.

- Música: lenguaje peculiar, estructura matemática, basado en realidad física (oído). Afecta persona.
- El sonido penetra en cuerpo. A través de emociones produce reflexión, se transforma en el cerebro y se registra en memoria.
- Pacientes con Alzheimer → lo último que pierden es memoria musical (canciones de su infancia)
- Importancia en memoria y configuración de identidad personal; más que el lenguaje. Fortalece y consolida la memoria.
- Niños con TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad): música estimula regiones del cerebro que no se han desarrollado correctamente.
- Herramienta para cohesión grupal → Canto: sentimiento religioso.

¿Donde se interpreta la música en el cerebro?

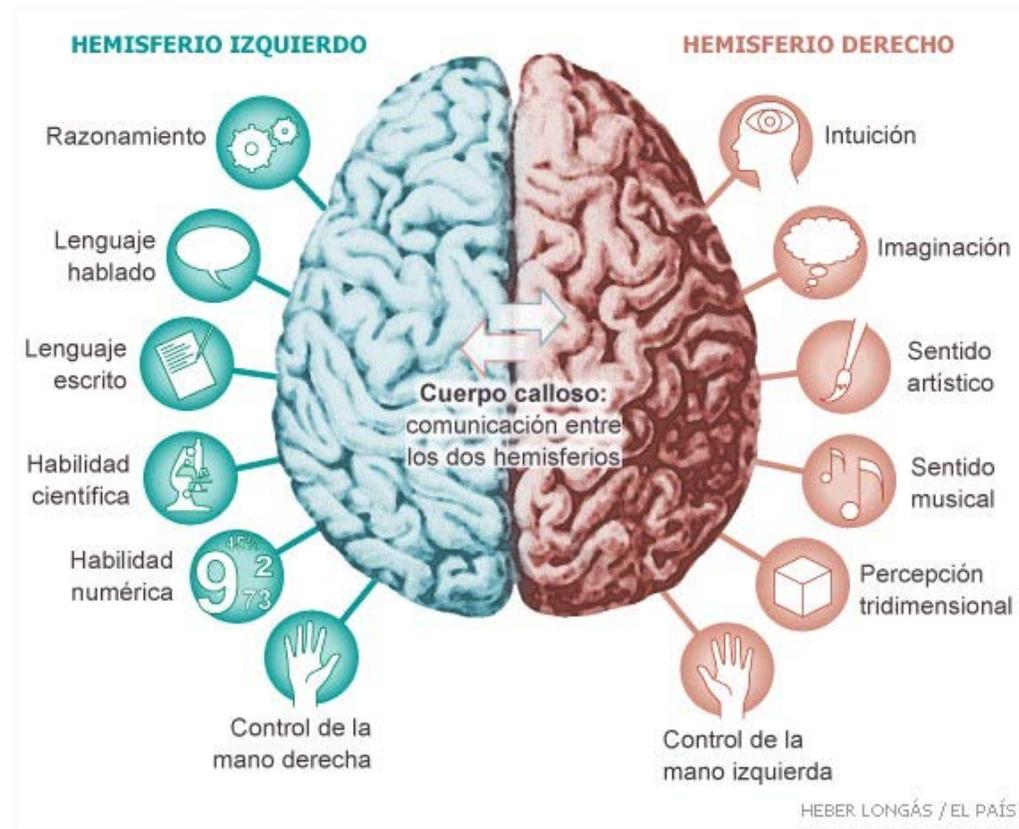
Todo lo que hacemos, responde a la acción de diferentes zonas del cerebro y, en el caso de la música, esta se descompone e interpreta de forma separada:

Ritmo: Corteza frontal izquierda, corteza parietal izquierda, cerebelo derecho.

Tono: Corteza pre frontal, cerebelo, lóbulo temporal.

Letra: Área de de Wernicke, Área de Broca, Corteza motora, Corteza Visual y las zonas correspondientes a las respuestas emocionales.

Como ven, la música despierta a casi todo el cerebro y, no por nada muchos de los genios más importantes, como Einstein, tenían una fuerte pasión por ella. Además, se cree que influye en el desarrollo de la inteligencia.

La música influye en capacidad cognitiva, fortalece identidad y memoria y refuerza vínculos interpersonales

BENEFICIOS MÚSICA EN EDUCACIÓN

- Ambiente de aula positivo
- Favorece integración grupal
- Enseña a respirar
- Potencia atención, memoria y concentración
- Impulsa razonamiento espacio-temporal
- Mejora aprendizajes diversas materias
- Enriquece vocabulario.
- Enseña a valorar el silencio (personal y ambiental)
- Refuerza desarrollo motor
- Aumenta creatividad
- Eleva autoestima personal
- Canaliza emociones y sentimientos

- Grecia y Roma → música = ciencia (acústica y matemáticas).
- Música contribuye a un orden mental y a un equilibrio emocional.
- Trivium (Gramática, Retórica y Lógica). Cuadrivium (Música, Geometría, Aritmética y Astronomía).
- Siete artes liberales Universidades medievales. Más adelante, Arquitectura y Medicina (carentes de espiritualidad)

INTELIGENCIA MUSICAL (IM)

Inteligencia musical

Capacidad para percibir, transformar y expresar formas musicales. Los estudiantes en los que predomina este tipo de inteligencia disfrutan cantando y escuchando música y suelen tocar instrumentos musicales.

- H. Gardner
- Capacidad percibir, transformar y crear formas musicales.
- Habilidad captar ritmo, tono, timbre
- Sensibilidad apreciarla y expresarse con ella

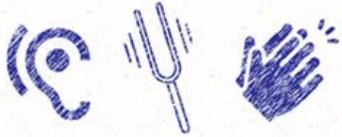
Inteligencias múltiples

Inteligencia musical

Potencial para reconocer, apreciar, interpretar y componer distintos tipos de ritmos, melodías y estructuras musicales.

Habilidades

- Ser capaz de percibir, discriminar, modificar y transmitir expresiones musicales mediante el cuerpo y otros instrumentos.
- Ser sensible al ritmo, al tono y al timbre.

Estructuras cerebrales

- Ambos hemisferios participan en la puesta en práctica de la inteligencia musical.
- El lóbulo temporal derecho tiene un papel protagonista.

Sistema simbólico

- Sistemas de notación musical.
- Código Morse.

Vocaciones

- Compositores, intérpretes, profesores de música, técnicos de sonido, editores, DJs, luthiers, ...

educaLAB

Fuente: Escamilla, A. (2014) Inteligencias múltiples. Claves y propuestas para su desarrollo en el aula. Barcelona; España: Graó. Infografía: María Brea

- Poco potenciada en aula.
- Aborda contenidos desde perspectiva artística y creativa
- Motiva aprendizaje en alumnos con habilidades musicales
- Ayuda a todos → canto, dominio de instrumentos, movimiento, sensibilidad creación musical, percibir y reproducir elementos musicales.

La inteligencia musical
(habilidades y destrezas vinculadas):

○ Actividades con música para conocimiento

Canciones, ejercicios de composición e interpretación musical, detección y ejecución de ritmos, melodías, timbres y tonos, prácticas de edición de ritmos y efectos sonoros

○ Propuestas prácticas para IM:

- Diferenciar ideas mediante ritmos
- Representar conceptos con melodías
- Inventar canción sobre un tema
- Integrar música en presentación
- Expresar sensaciones tocando instrumentos musicales

Efectos de la Música

Música de fondo
Escuchar música mientras realizas actividades cognitivas como estudiar reduce el rendimiento, no importa que Música clásica

Aumenta el ritmo
Al escuchar cierto tipo de música como rock y pop, podemos aumentar nuestra resistencia al ejercicio físico un 15%.

El lado izquierdo
El oído derecho recoge mejor los sonidos del habla, mientras que el izquierdo, responde mejor a la música.

La circulación
Escuchar música beneficia al sistema cardiovascular tanto como hacer ejercicio o tomar ciertos medicamentos, el diámetro de los vasos aumenta en un 26%.

Con los ojos Cerrados
Cerrar los ojos aumenta el efecto emocional que nos produce la música.

Mejora tu vocabulario
Al tocar un instrumento se establecen conexiones neuronales que mejoran aspectos de la comunicación humana

La música y el alcohol
La música alta en los bares incita a beber más alcohol en menos tiempo

Fuente: muyinteresante.es

POR QUÉ ESTUDIAR MÚSICA

APRENDIZAJE

El estudio y práctica de la música pueden modificar el cerebro para conseguir que sus dos hemisferios funcionen con más agilidad e integración

LECTURA Y HABLA

Los niños que aprenden música tiene más facilidad a la hora de aprender a leer lo que a su vez les fortalece el habla mejorando su fluidez verbal.

CONCENTRACIÓN

Las clases de música aumentan la memoria, atención y concentración.

HABILIDADES FÍSICAS

Interpretar un instrumento también implica actividad física que mejora la motricidad fina y gruesa

/ CREAMOSMUSIC.COM /

AUMENTA EL RENDIMIENTO EN EL EJERCICIO.

MEJORA LA DEPRESIÓN

ESTIMULA EL CEREBRO

MEJORA LA CIRCULACIÓN

DISMINUYE EL ESTRÉS

EFFECTOS BENEFICIOSOS DE LA

WWW.VUESTROLUGARFAVORITO.BLOGSPOT.COM.ES

AUMENTA NUESTRA RESISTENCIA AL EJERCICIO FÍSICO UN 15%

PRODUCE UN ESTADO DE ÁNIMO MÁS ALEGRE

PERMITE UNA MAYOR CONCENTRACIÓN

EVADA LA SENSACIÓN DE CANSANCIO Y ABURRIMIENTO

BENEFICIA AL SISTEMA CARDIOVASCULAR AUMENTANDO EL DIÁMETRO DE LOS VASOS EN UN 25%

MEJORA LA DEPRESIÓN AYUDA A RECORDAR MOMENTOS FELICES

MEJORA TODOS LOS PROBLEMAS Y ENFERMEDADES QUE CAUSA

PERMITE QUE TENGAS UN SUEÑO REPARADOR

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE ESTUDIAR CON MÚSICA

- División opiniones: ¿positivo o distracción?
- Beneficios sobre cerebro:
 - Estudios: aprender instrumento en infancia mejora rendimiento cognitivo. Compensa pérdida envejecimiento.
 - Música genera conexiones neuronales que mejoran aspectos comunicación.
- Niños que estudian música, vocabulario más amplio, mejor capacidad lectura; evolución hasta vejez.

VENTAJAS

- Estudiar con música de fondo es **bueno**. Estimula zonas lóbulo pre-frontal (atención, concentración y satisfacción) y lóbulo temporal (habilidad matemática y lenguaje).
- Información fluye más rápido, problemas resueltos mayor facilidad, favorece concentración.
- Combate estrés pre-exámenes, favorece relajación y retención de información. Música tranquila y relajante → ayuda vencer estrés o ansiedad .
- Música clásica facilita dominio un nuevo idioma.
- Promueve alertas cerebro y control del sueño.
- Música de fondo aporta motivación y mejora ánimo; ayuda a resistencia largas sesiones de estudio.
- Mejora el humor, más felices. Libera dopamina en cerebro (neurotransmisor, sentimientos felicidad, emociones positivas)

✘ DESVENTAJAS

- Sincronización ritmo canción y latidos del corazón → canción rápida, difícil relajarse y estudiar.
- Tonalidades mayores, más alegría ↔ tonalidades menores, tristeza.
- Canción con letra absorbe concentración perjudicando estudio. Cerebro se desdobra, pierde concentración y reduce productividad.
- La música es ruidosa y todo ruido altera el cerebro. La memoria asociativa se resiente al estudiar con música; en jóvenes y más en mayores.
- Utilizar dispositivos electrónicos → pérdidas de tiempo
- Sin música, entorno de silencio.
- Estudio basado en tres pilares: lectura, atención y fijación. Con música, más superficial.

→ El efecto Mozart

- Principios años 90, teoría escuchar música clásica aumentaba inteligencia → **Efecto Mozart**
- El doctor **G. Shaw** investigó sobre la capacidad cerebral para el razonamiento espacial. Estudio de grupo de universitarios: más capacidad intelectual tras escuchar **Sonata para dos pianos en Re mayor, Mozart**.
- Surgen juguetes con música clásica; mujeres embarazadas colocan audífonos en vientre
- Después, se demostró que el **efecto Mozart** podía ser engañoso: los estudiantes sólo fueron evaluados en inteligencia espacial (un solo tipo sobre identificar colores, líneas, formas, espacios).
- No está demostrado que la música clásica aumente inteligencia.
- **¿Cómo aprende el cerebro?**, ¿dónde se alojan las aptitudes artísticas? ¿Qué ocurre en el cerebro cuando hacemos música? (aumento de actividad electromagnética)
- Respuestas fisiológicas, pedagógicas, psicológicas... → reto futuro

Beneficios de la música para tu Cerebro

BENEFICIOS GENERALES DE LA MÚSICA

- Música → fundamental para bienestar físico y psicológico
- Escuchar, bailar, cantar, tocar → beneficios para todas la edades.
- Divierte, hace sonreír, provoca recuerdos.
- Vínculo música y cerebro (conexiones neuronales)→ funcionamiento sistema nervioso.
- Entrenamiento musical potencia procesos mentales: reduce pérdida de memoria por envejecimiento.
- Regiones cerebrales implicadas en práctica musical se utilizan en otras funciones (memoria o lenguaje) → mejora de capacidades
- Mejora los aprendizajes, la comunicación, el equilibrio
- Incrementa buen humor
- Alivia dolor crónico
- Ayuda a superar estados depresivos o angustia

CANTAR

- **Cantar** → consecuencias muy positivas. Entrena respiración. Ejercicios pulmonares → más capacidad respiratoria. Apuntarse a coro o grupo de canto → favorece socialización

BAILAR

Bailar → movimientos rítmicos. Reduce riesgo de caídas. Mejoran equilibrio y capacidad caminar; ánimo, estabilidad emocional, capacidad disfrute, sentirse útil y válido.

TOCAR

Aprender a tocar instrumento crea nuevas conexiones cerebrales que compensan declive cognitivo envejecimiento.

Los instrumentistas, menor deterioro de memoria auditiva o capacidad de oír y conversar en ambientes ruidosos.

La experiencia musical ayuda a la agudeza mental: memoria visual espacial, nombrar objetos y flexibilidad cognitiva (capacidad del cerebro de adaptarse a información nueva).

- Todo ello → mejora calidad de vida en mayores. Nunca es tarde para iniciar una afición

ESCUCHAR MÚSICA A DIARIO

- **Alivia estrés:** libera dopamina, baja niveles cortisol (hormona del estrés).
- **Ayuda ejercicio:** escuchar música permite correr más y mejor.
- **Hace feliz:** música que gusta, cerebro libera dopamina
- **Reduce depresión:** ayuda a reducir síntomas. No elimina pero da fuerzas. Estudios depre → tecno y metal ayudan más que clásica.
- **Mejora memoria:** funciona si se ama la música y no se es músico profesional.

Música, medicina para el alma. No importa no escuchar modas o repetir obra.

La música es medio ideal para trabajar distintos aspectos con personas mayores, con múltiples y variados beneficios.

- Escuchar música, tocar, cantar o bailar.
- Añadir música al día a día.
- Relaja, eleva ánimo, mejora calidad de vida.
- Estimula organismo, mente y espíritu.
- Hay muchos estilos musicales y gran variedad para escoger

- **Estimulación cognitiva**

- Escuchar música mantiene habilidades verbales. Mejora atención y concentración. Aumenta orientación a la realidad. Estimula la memoria.

- **Actividad física**

- Bailar o llevar el ritmo con cuerpo, ayuda a movilidad, activa musculatura. Herramienta relajante, disminuye ansiedad o agitación. Bailar mejora equilibrio y reduce caídas.

- **Emociones y sentimientos**

- Mejora comunicación y relaciones sociales. Reduce riesgo de aislamiento o sentimiento de soledad. Ayuda a expresar emociones y sentimientos.

Efectos de la Música en el Cerebro

Horas extras oyendo música puede mejorar:

- Lenguaje
- Creatividad
- Alegría

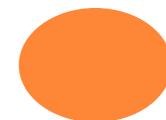
Facultades curativas de la música:

- Disminuye la ansiedad
- Acelera la curación
- Incrementa optimismo
- Disminuye el dolor

Se sabe que la música ayuda en algunos desordenes neurológicos:

- Alzheimer
- Parkinson
- Tourette
- Autismo

*El arte de la música es el que más
cercano se halla de las lágrimas y los
recuerdos*

Oscar Wilde (1854-1900)

¡Muchas gracias por vuestra atención!

