

“Música e infancias: recorridos por el mundo sonoro”

Autores:

- Cecilia Allende
- Fernando Beckerman
- Julio Calvo
- Santiago Gonzalez Bienes
- Karina Malvicini
- Cecilia Maneiro

Música e infancias nos abre las puertas a un encuentro sutil y siempre fértil entre dos dimensiones que nos hablan en sus pequeños grandes gestos. Así como el lenguaje musical convoca al sujeto en su escucha y sus resonancias, las infancias nos interpelan en sus múltiples modos del ser (niñas, niños y adultes) en un territorio contemporáneo móvil y fluido. La música como el lenguaje de los sonidos que evoca y despierta otros modos de decir-se en acto, en canción, en gesto resonante al encuentro de las infancias que articulan en sus balbuceos aquellos instantes más potentes de todo descubrimiento. Música e infancias es un proyecto que nos reúne a pensar un sinfín de instancias que habilitan la palabra plena de sentidos en el otro, proponiendo de-construir aquellos senderos que nos hicieron y hacen para convocar al sujeto creador de nuevos sentidos sobre lo más cercano. Un proyecto de confluencias de miradas y voces que resuenan en las letras de este recorrido.

Fue a partir de una invitación realizada por Unadeni Río Colorado que decidimos organizar este proyecto que constó de tres talleres consecutivos y complementarios realizados entre los meses de mayo y agosto de 2018 en la provincia de Río Negro, Argentina.

Cada uno de los encuentros fue coordinado por dos especialistas:

1. **“De oreja a oreja”**, a cargo de Cecilia Maneiro y Julio Calvo;
2. **“Geografías musicales de la Primera Infancia”**, a cargo de Cecilia Allende y Santiago Gonzales Bienes
3. **“Tramas sonoras”** a cargo de Karina Malvicini y Fernando Beckerman.

Compartir propuestas lúdico–estéticas desde diversas miradas, entendiendo que existen múltiples modos de acercamiento a los sonidos y las canciones fue el eje central del proyecto. Vivenciar experiencias de aprendizajes que ofrecían transitar caminos de sensibilización, de-construir saberes, redescubrir lo propio, habilitar la perplejidad, poetizar situaciones cotidianas, jugar y crear intentando *“escribir a partir de nuestra voz”*, jerarquizar el mundo sonoro desde la ejecución musical y la escucha reconociendo las singularidades a partir de un *“hacer musical compartido”*, fueron algunos de los desafíos sugeridos a quienes participaron de este recorrido.

La complementariedad de los talleres y el lapso de aproximadamente un mes entre uno y otro permitió a los asistentes realizar estas experiencias en sus ámbitos

laborales junto a sus alumnos. Propuestas que luego eran retomadas en los encuentros subsiguientes. Las jornadas implementadas en esta modalidad, posibilitaron una conexión con la música desde la propia mirada de los participantes y desde una perspectiva del proceso de construcción compartido multidimensional, sistemático y contextualizado.

Puntos de partida

*“Mi propuesta es que reinstalemos el enigma y la diversidad. Que afirmemos el enigma y la diversidad frente a la consigna y la homologación”
(Graciela Montes)¹*

¿Qué necesita un niño pequeño? ¿A qué juego con los niños? ¿Qué propuestas lúdicas planifico? ¿Por qué la música en la primera infancia? ¿Qué y cómo planifico estas propuestas musicales? ¿Qué relación habrá entre los procesos subjetivos y las experiencias artísticas? ¿Qué papel juega el cuerpo, la voz, la palabra y la mirada en los procesos de crecimiento de los niños? ¿Qué entiendo por procesos subjetivos en relación a las experiencias musicales? ¿Existen otros modos de planificar las propuestas musicales? ¿Qué papel juega la cultura y el contexto en los propios modos de hacer música? ¿Qué relación tenemos instituida con lo musical? Partiendo de estos interrogantes nos planteamos algunos objetivos generales:

- *Proponer un ámbito de creación individual y colectiva a través de las canciones, las exploraciones sonoras y los objetos dentro de escenarios lúdico- estéticos.*
- *Sensibilizarse frente a la actividad musical con el fin de recuperar y apropiarse de un decir y un hacer singular como punto de partida para relacionarse creativamente con el entorno y con otros lenguajes.*
- *Generar espacios para explorar, improvisar, crear, disfrutar y apreciar la música y el movimiento.*
- *Reflexionar acerca del valor de la música en la constitución subjetiva.*
- *Propiciar las búsquedas sonoras de diversos materiales como punto de partida para la construcción de instrumentos*

¿Por qué música e infancias?

¹ Montes Graciela, (2017) *Buscar indicios, construir sentidos*, Babel libros, Colombia.

Música porque es legado que se nos ofrece como parte de nuestra cultura. Porque es fundante en la conformación subjetiva. Porque es comunicación, transmitiendo y generando sentidos y significados. Porque es una práctica social y como tal, un camino genuino de aprendizajes.

El vínculo entre el niño pequeño y el adulto es sostén, afectividad, cuidado y ternura. Vínculo necesario para acompañar la construcción subjetiva. Vínculo que implica la capacidad de mirar, observar y entrar en empatía con lo que el otro necesita. Necesariamente el Vínculo implica un **CUERPO** dispuesto y generoso. Cuerpo que abraza, hace upa, caricias, cuerpo que acuna. Cuerpo que implica ojos que miran atentos, sonrisa, gestos, sonidos y canciones. Se abre aquí entonces el campo de **PALABRA** que organiza, que da sentido a todo lo que sucede, que calma, que contiene y explica, permite decodificar, que instituye un diálogo. **VOZ y Palabra** que nombran y da un lugar a cada uno y también palabras que abren el juego, voces que inventan rimas, dicen poesías, disparates, trabalenguas, voces que cantan, que juegan con los sentidos y sin-sentidos de un lenguaje que aún es objeto de juego, objeto de apropiación. Sabemos que no existen las infancias por fuera de la dimensión del juego. Es esa dimensión vital y constitutiva que enmarca y contiene los procesos de subjetivación de los niños, que permite un “hacer lúdico” con los sonidos y palabras. El **JUEGO** es entonces una oportunidad, una ocasión: “en un caballito gris... mi niño se fue a París... al paso, al trote, al... galope”. El juego que dará lugar a la exploración libre pero también llegará de la mano de los **LENGUEJES ARTÍSTICOS**. Canciones y música, exploraciones sonoras, pequeñas obras de títeres o teatro de objetos, libros, poesía y literatura, obras plásticas. Todo sujeto se inscribe en un devenir histórico social que lo precede y del cual es portavoz y productor al mismo tiempo. La cultura es un movimiento, una constante deconstrucción de los límites de lo humano. Será entonces importante reconocer que cada contexto imprime e instituye en los sujetos modos singulares de relacionarse con los procesos y productos de la cultura, al mismo tiempo que facilita modos específicos de expresión y codificación del mundo. Todos somos sujetos de la cultura, todos y cada uno posee una relación con la música, del cual se apropiara a su manera. Será tarea o función de los docentes propiciar las condiciones para que cada niño o niña descubra esa fibra que lo une a su propia historia musical familiar y cultural, descubrir y potenciar sus modos de hacer y decir desde ese lenguaje específico.

1. “De oreja a oreja”

(Cecilia Maneiro y Julio Calvo)

Tipi tipi ton

Tipi tipi ton...

A la una y a las dos

A la vuelta de Aranjuez,

una oreja en los pies.

Te saludo en japonés.

Digo uno,

digo diez,

y empezamos al revés

“Podemos decir que, paulatinamente, despacito, descubrimiento tras descubrimiento, encontramos que todo suena y que, suena que te suena se va armando la música de los pueblos. Que tocan con las manos, con el cuerpo, con las cucharas, con lo que sea. Que lo que importa es la música y el placer que ella depara donde nadie inventa nada, sino que encuentra nuevas soluciones para viejos desafíos.

Entendemos las búsquedas sonoras como un juego, como una aventura en la que adentrarse sin remilgos, en la certeza de que todo lo que vibra puede sonar.

De allí a convertir dichos elementos en instrumentos de música hay un paso necesario. Indagar, probar, reconocer y practicar son acciones indispensables y de eso se trata, de elegir, de tomar decisiones, de controlar los sonidos que tal o cual objeto produce. Las cosas que ruedan y se reciclan y que hacen a la sabiduría y cultura de todos nosotros, gente común, gente de todos los días, que juega, canta y vive con todo lo que la rodea.”²

Relatos de experiencias

“Acerca de las exploraciones sonoras y la construcción de instrumentos”

“Más allá de la construcción de los instrumentos y el producto terminado, lo más significativo fue el proceso de indagación sonora de cada una de las cosas que iban descubriendo para hacer ese instrumento. Comparar, buscar sutilezas, diversos modos de acción, escuchar, repetir, imitar, variar y expresar, sin rumbos predeterminados y dando valor a la experiencia.”

“Acerca de la sensibilización y la audición musical”

*“Una de las propuestas más significativas del encuentro fue la de asumir **el lugar de extranjero** en el propio lugar, ese que uno habita desde la mirada y el sonido donde vemos y escuchamos aquello que tenemos incorporado como cotidiano. Sacamos fotos haciendo un “filtro artístico” que invitaba a despertar la sensibilidad desde otros lugares y a partir de allí, a percibir y reflexionar sobre aquello percibido.”*

2. “Geografías musicales de la primera infancia”

(Cecilia Allende y Santiago Gonzales Bienes)

² Malvicini K., Los Musiqueros (2018) *Los musiqueros, música y palabras*. Música Nuestra ediciones. Argentina

**En la punta de un naranjo.
Canta decidido un pajarito.
Conversa con el mundo
en un idioma secreto
que guardamos**

en la infancia de las cosas.

Un tironcito: melodías

vuelan y susurran

las voces del universo.

(Santiago G Bienes)

Esta experiencia de jornada/taller se centró en la singularidad del trabajo con la música en la primera infancia rescatando la importancia de las experiencias tempranas lúdico – estéticas. Un espacio para pensar lo poético, la creatividad, el lenguaje musical, la dimensión emocional y el vínculo como territorios de sostén de los procesos de aprendizaje. La voz, el cuerpo, el ritmo, la canción, los sonidos, objetos y palabras como materia prima en la creación de propuestas para el trabajo con niños de 0 a 5 años.

Jugando, cantando, haciendo ritmos, bailando y creando con otros, se propuso un recorrido que invitó a recuperar las propias biografías musicales, reflexionando sobre las prácticas actuales para arribar a la invención de nuevos modos de hacer.

Relatos de experiencias

“Repertorio tradicional y juego”

Primer encuentro, ronda gigante y expectante... “ vamos a jugar” dijimos y Santi comenzó a mostrar un juego de manos: “aplausos mano mano...” La primera reacción fue “uuu... es muy difícil, no nos va a salir”, “Claro que si, dijimos sin dejar de jugar y enseñar las diferentes partes. Al poco tiempo ya estaban todas copiando los movimientos. Concentración, desafío, risa, entusiasmo. Cuando ya estaba afianzada esa primera parte la cosa se complejizó y algunas casi abandonan en el camino pero finalmente todos pudimos hacer y disfrutar de este juego de manos que generaba una interesante base rítmica sobre la cual Ceci cantó una canción. El festejo fue grande al terminar. Un buen punto de partida para que cada una pueda recorrer sus propias biografías lúdicas y finalmente en grupos enseñar algunos juegos y canciones a los demás.

“Experiencias lúdico - estéticas en la primera infancia”

Hacia el final del primer día de la jornada, luego de haber jugado y reflexionado intensamente, y con el cansancio propio de un viernes a las 21 hs. interpretamos “Canción de luna”. Inmediatamente se genera un clima de mucha escucha y relajación, de envoltura que va transformando las caras en sonrisa y descanso. Contamos cómo había nacido esa composición y les propusimos el desafío de que cada una pueda detenerse en alguna situación que le despierte algo, cómo revalorizar aquellos pequeños instantes cotidianos e intentar verlos con ojos renovados y registrarlos para poder compartirlos al día siguiente. Fue muy intenso escuchar los relatos de situaciones cargadas de sensibilidad y resignificación de lo

cotidiano. Con ese mismo espíritu curioso propusimos el sábado el juego de transformarnos en “cazadores de pequeñas – grandes escenas”. Fue así que rápidamente todas salieron a buscar y elegir alguna situación, ponerla en palabras y a partir de allí comenzaron un proceso que las llevaría a realizar composiciones musicales grupales muy interesantes y valiosas.

“Voz, palabra y canción”

Les propusimos el desafío de componer una canción a partir de las palabras que surgieron en la dinámica de “cazadores de pequeñas – grandes escenas”. En algunos grupos comenzaron a aparecer melodías conocidas para usarlas con los nuevos textos. Nuestra intervención fue pedirles que salgan de la zona segura y se arriesguen a crear sus propias melodías. La primera reacción fue de incertidumbre y hasta incomodidad, pero grande fue la sorpresa cuando unos minutos después comenzaron a florecer melodías propias y muy interesantes. Al momento de presentar sus creaciones había bastante nerviosismo pero lo que primó fue la alegría y el entusiasmo de sentirse capaces de crear. De igual manera hubo una gran escucha, respeto y aliento hacia las producciones de todos los grupos.

3. “Tramas Sonoras”

(Karina Malvicini y Fernando Beckerman)

***El ciempiés corre ligero
por la esquina de los rosales
Trae noticias de un país lejano.
Un país de cantos y melodías;
Un país de musiquitas inquietas.
El ciempiés corre ligero, y no sabe
que en su andar compone melodías
al ritmo de su apuro.***
(Santiago G Bienes)

Un niño que explora su entorno, que aprende a través de la música a conocerse y a conocer a otros, que siente y se comunica en un mundo sonoro, necesita de un adulto disponible y presente, contenedor y creador de ambientes que favorezcan el juego, el asombro, la emoción y el disfrute.

Propiciar encuentros musicales partiendo de las propias experiencias permite visibilizar que la diversidad potencia el aprendizaje. La música, como lenguaje expresivo, nos invita a decir algo más acerca de quiénes somos celebrando las diferencias en pos de la construcción de una identidad colectiva. Música y movimiento como lenguajes que se encuentran para brindar la posibilidad de construir ideas y crear nuevas formas de comunicación que estimulan e impulsan a “leer el mundo” con todos los sentidos.

El aprendizaje de la música está ligado a procesos paulatinos y recursivos de crecimiento que incluyen, entre otros aspectos: escuchar, explorar, tocar, imitar,

repetir, variar, expresar, crear, comunicar y apreciar donde cada uno, como protagonista de su propia historia, va construyendo en cada etapa de su desarrollo, aprendizajes cada vez más complejos que involucran la emoción y el disfrute con el mundo sonoro.

Abordar dichos procesos nos permitió reflexionar y evaluar desde el hacer musical, aquellas experiencias que resultaron significativas en el aula a partir de las jornadas “De oreja a oreja” “Geografías Musicales de la Primera Infancia.”

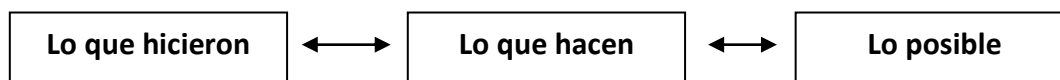
Relatos de experiencias

“Decidimos comenzar el encuentro cantando una canción compuesta por las docentes en el taller de Geografías Musicales de la Primera Infancia. Ubicados en ronda, comenzamos a entonarla. Sus autoras, al escuchar y reconocer la versión que a modo de juego interpretábamos desde diversos géneros musicales, se sorprendieron gratamente. Todos juntos cantamos la canción”

“Una de las actividades propuestas fue la de buscar sonidos producidos con utensilios de cocina. Muchas de las docentes llevaron cucharas. Era evidente que habían estado trabajando la técnica del toque en el taller “De oreja a oreja” y demostraban con seguridad y entusiasmo ritmos y sonoridades.”

Aperturas: Lo posible

A la hora de imaginar este proyecto, acordamos que cada propuesta – taller sería abordada teniendo en cuenta tres ejes transversales:

lo que hicieron (prácticas y saberes previos, las propias biografías de los docentes), **lo que hacen** (analizando y reflexionando acerca de las experiencias lúdico- artísticas en sus espacios de trabajo) y **lo posible** (trasladando a los ámbitos laborales diferentes proyectos a partir de los vividos, jerarquizando, entre otras cosas, la búsqueda de sensibilidad y el lugar de la música como construcción colectiva de conocimientos.)

Una de nuestras principales preocupaciones fue construir para los participantes una trama que garantizara una continuidad de los saberes en juego. Nos enfrentamos como sujetos de la educación a multiplicidad de situaciones en las cuales no se prioriza la relación, la articulación y la trama entre las experiencias. ¿Cómo se construye la experiencia para los sujetos desligada del afecto, del cuerpo, de la emoción y del pensamiento? ¿Cómo advenir el pensamiento en situaciones que no están ligadas unas con otras? Estamos convencidos que todo aprendizaje se sostiene o emerge de un entramado de experiencias en las que se ha garantizado la

continuidad del ser. Un trayecto que se propone establecer relatos articulados entre el cuerpo, la palabra, las emociones, el sentido, la voz, la sensibilidad. Es desde allí que la construcción de nuevos sentidos puede ser una posibilidad donde se jueguen y compongan nuevos aprendizajes que implique interrogarnos, nutrirnos, deshacer supuestos y sobre todo nos permitan estar disponibles para dar lugar al lenguaje de la experiencia.

Este recorrido nos abrió infinitud de senderos, fértiles, intensos que nos siguen convocando a pensar una propuesta que se entreteja con su contexto.

Los coordinadores

Cecilia Allende:

Música, cantante, compositora. Profesora de Música (ESM Neuquén) y de Nivel Inicial (Sara C. de Eccleston). Se especializa en el trabajo musical con bebés y niños pequeños. Profesora en Nivel Terciario. Creadora y coordinadora del Taller de las Tres Naranjas, espacio artístico para niños pequeños y sus familias. Música fundadora del grupo Naranja Dulce, con dos discos editados: "Naranja dulce. Canciones tiritibreas para más de dos orejas" (2010) y "Despertando molinos (2017)". Realizó presentaciones en importantes teatros de Argentina y otros países. Trabajó como docente en el Jardín Maternal de la Facultad de Derecho (UBA) (1999– 2011), en diversas instituciones de música y colegios desde el año 2001 hasta el 2017. Trabaja como profesora en el Normal 7 y ha dictado talleres sobre la música, el arte y la primera infancia en varios ámbitos. Ha participado de todos los Encuentros organizados por el Movimiento de la Canción Infantil Latinoamericana y Caribeña desde el año 2005. Miembro del MOMUSI. Fundadora de Proyecto Iman y Quay.

Fernando Beckerman,

Nació en Buenos Aires. Maestro Nacional de Música con especialidad en percusión. Estudió batería y percusión con profesionales de Argentina y Brasil especializándose en estilos y géneros folklóricos de ambos países. Desde 1986 se desempeña como docente en nivel inicial, primario y secundario. Brinda clases de percusión y batería en forma individual y grupal y coordina talleres de formación docente. Participó en los grupos de música para niños "Ruidos y ruiditos" y "Sonsonando". Intervino en shows y grabaciones de bandas y grupos de diversos estilos. Colaboró en el libro+cd+dvd "*La guitarra latinoamericana*" (de B.Chambuleiron) y en "*Construyendo con Sonidos*" (libro- cd de V.Gainza- S. García). Compositor e intérprete en obras de teatro callejero y de sala. Como músico, es miembro del equipo de Cultura y Salud en el Hospital Garrahan .

Julio Calvo

Músico, Luthier, docente y comunicador. Codirector desde su fundación en 1985 del grupo "LOS MUSIQUEROS", dedicado a la música para niños. Fundador del MOMUSI, Movimiento de Música para Niñas y Niños, de la Argentina. Creador de SUENAQUETESUENA, emprendimiento desde donde difunde, capacita y fabrica instrumentos musicales no convencionales. Director y fundador de CULTURA Y SALUD, música en Hospitales. Conductor y luthier del Programa TOCO CON TODO emitido por PakaPaka. Conductor y guionista de los programas radiales "Taracatá" y " El cuarto de los chicos" emitidos en radio Ciudad de Buenos Aires y Radio Nacional Buenos Aires. Generador de numerosos proyectos como VIBRA Estaciones Sonoras, PROYECTO IMÁN y QUAY. Por su labor artística ha sido ganador de Premio A.C.E., Premio Gardel, Premio ATINA, Premio "Demos una oportunidad de Radio de la Ciudad", Premio Pregonero y Premio Éter.

Santiago Gonzalez Bienes

Es Docente de Nivel Inicial (Sara C de Eccleston), Lic. en Psicología (UBA), asesor en Educación, Psicoanalista de Niños y Jóvenes y músico fundador del grupo Naranja Dulce. Coordina talleres artísticos para niños y adultos en ámbito privado desde el 2002. Prestó asistencia psicopedagógica a docentes, niños y padres en instituciones educativas y publicó en coautoría artículos relacionados con el Arte y la infancia. Docente Capacitador en el

Cepa, en el ISFA “Manuel Belgrano”, en el ISPEI “Sara C. de Eccleston” y en el ISTLyR (Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación”. Miembro de la Asociación Civil MOMUSI (Movimiento de Música para niños y niñas). Fundador de Proyecto Iman y Quay.

Karina Malvicini

Educadora musical (Conservatorio Nacional de Música Carlos López Buchardo). Coordina talleres de iniciación musical y clases de piano. Es formadora docente en ESSARP (Educadores Asociados del Río de la Plata) miembro del MOMUSI (Movimiento de música para niñas y niños), profesora del equipo del CEFCON (Centro de Formación Constructivista) y profesora de la cátedra de Didáctica de la Música 1 y 2 del Conservatorio Superior de Música Astor Piazzolla. Es co-autora de los libros *Didáctica de la Música en el Nivel Inicial* (Editorial Bonum, 2012, Bs. As.); *Raíz de niño, músicas del sur para crecer* (2015, Bs As). Autora de “Música: hacer, apreciar, disfrutar, pensar...” en *Experiencias musicales en el nivel inicial. Varios temas, varias voces* de Judith Akoschky. (Ed. Homo Sapiens, Rosario, 2017) y coautora de “*Los Musiqueros. Música y Palabras*” (Música Nuestra Ediciones, 2018)

Cecilia Maneiro

Docente y gestora cultural dedicada al diseño y desarrollo de propuestas artísticas y lúdicas no convencionales en los equipos de Suenaquetesuena, Vibra, Proyecto Imán, Quay.

Consultora sobre Desarrollo Infantil y lenguajes expresivos de los más pequeños en espacios comunitarios, para organismos públicos y Organizaciones no Gubernamentales.

Manager y productora de grupos de música.

