

Lo que se ve y lo que se escucha: una experiencia sobre el aprendizaje visual de la música a través de la imagen artística

What Is Seen and What Is
Listened: an Experience on
the Visual Learning of Music
Through the Artistic
Picture

CARMEN M. ZAVALA ARNAL

Conservatorio Profesional de Música de Huesca

Experiencias Educativas



→ Recibido 15/03/2017
✓ Aceptado 05/06/2017

Resumen

En el presente artículo se muestran los resultados de una experiencia compuesta por una secuencia de actividades didácticas realizadas con alumnos de 1º curso de Lenguaje Musical de Enseñanzas Profesionales de Conservatorio a través de la imagen artística como principal herramienta como apoyo para la contextualización histórico-musical y para la práctica de la audición musical activa y la interpretación. En esta ocasión, una tabla central del retablo de la Coronación de la Virgen de la iglesia parroquial de Retascón (Zaragoza), realizada en el primer tercio del siglo XV por el conocido como Maestro de Retascón, en la que figuran ángeles cantores con rollos de música, es el soporte a través del cual se van a desarrollar las diferentes actividades de aprendizaje. Además, se aporta una descripción iconográfico-musical inédita de la pintura seleccionada. Con la finalidad de alcanzar unos objetivos de aprendizaje específicos relacionados con la música medieval, además de las metodologías propias de la educación artística y musical, se utiliza el método cuantitativo, cuyos resultados confirman la utilidad de la imagen artística en el aprendizaje del lenguaje musical.

Palabras clave

Educación musical · Imagen artística · Lenguaje musical · Audición musical
· Patrimonio artístico

Abstract

This paper shows the results of an experiment consisting of a sequence of didactic activities carried out with students of first grade of Musical Language of Professional Conservatory Education through the artistic picture as main tool for the historical and musical contextualization and to support musical audition and interpretation. On this occasion, the central panel of the altarpiece of the Coronation of the Virgin from the parochial church of Retascón (Zaragoza), made in the first third of the fifteen century by the Master of Retascón, which includes singing angels with music sheet rolls / music scrolls, is the medium through which the different learning activities are going to be developed. In addition, an unpublished iconographic-musical description of the selected work is provided. With the aim of reaching some specific learning objects related to Medieval and modal music, apart from the particular methodologies of artistic and musical education, the quantitative method is used. Its results confirm the usefulness of the artistic picture in Musical Language learning.

Keywords

*Music education · Artistic picture · Musical language · Musical audition
· Artistic heritage*

Se presenta una investigación basada en una experiencia de enseñanza musical ambientada en el 1º curso de la asignatura Lenguaje Musical, impartida en Conservatorio Profesional de Música de Huesca, tomando como principal recurso una imagen artística en la que se representan elementos musicales. De este modo, se propone la utilización didáctica de la imagen artística como base para ilustrar un contexto musical, y para motivar a la audición y la interpretación musical. En este caso, el empleo de la imagen de una pintura que pertenece al estilo gótico internacional aragonés, en la que se representa música escrita, se puede utilizar como soporte para la práctica y el estudio de nociones básicas de la música medieval.

La competencia didáctica es un atributo intrínseco de la imagen artística, independientemente de que sea uno de sus propósitos originales. Aunque cualquier imagen puede ser empleada en un contexto didáctico, cabe hacer la siguiente distinción para definir las estrategias previas adecuadas: las imágenes didácticas *per se* son aquellas en las que la información ha sido construida y organizada con la finalidad de facilitar el aprendizaje y la comprensión, mientras que las imágenes didácticas *per accident* (Prendes, 1995)

son aquellas imágenes correspondientes a obras artísticas, fotografías, etcétera, que se utilizan como medio instruccional en el proceso educativo, de modo ajeno a la intención del autor. En este caso, se plantea un *uso didáctico de la imagen* (Menegazzo, 1988), ya que se muestran los resultados de unas actividades de enseñanza-aprendizaje musical vinculadas a la imagen de una obra artística que representa elementos musicales.

Por otro lado, cabe señalar que la imagen artística tiene la capacidad de trascender las convenciones de la época en que se realizó, y sus usos culturales, incluidos los didácticos, vienen determinados por la percepción que de ésta tenemos a lo largo de la historia (Piquer, 2013) Aplicado esto al contexto didáctico-musical, se puede reflexionar sobre cómo se construye la cultura visual de la música o la “historia musical de las imágenes” en los alumnos. También se debe considerar la práctica que ejercemos sobre el lenguaje visual y si éste interactúa de manera adecuada con los objetivos, los contenidos y la metodología planteada, así como el grado de capacidad crítica que desarrollamos a la hora de seleccionar las imágenes que sirvan a nuestra finalidad didáctica, musical, en este caso.

La selección de una determinada imagen artística en la que se representen elementos musicales es el punto de partida de esta experiencia didáctica. Cabe apuntar que el rigor documental y la profundización en el conocimiento de los distintos aspectos que conlleva el estudio de la obra artística es necesario para su adecuado uso y para la obtención de conclusiones a partir de esta, lo que debe aplicarse al uso de las imágenes musicales en el campo de la enseñanza.

Con respecto a la hipótesis de esta experiencia, se pretende mostrar cómo la imagen artística puede favorecer y motivar el aprendizaje integral de la música en su contexto artístico. Con tal fin se ha diseñado esta experiencia de aprendizaje musical que a su vez tributa en otros campos disciplinares afines, favoreciendo un aprendizaje más significativo e integrado en los alumnos (Frega, 2004).

A través de una metodología basada fundamentalmente en el método experimental cuantitativo, y en la realización de actividades de enseñanza-aprendizaje, se han perseguido los siguientes objetivos:

- Realizar una actividad didáctico-musical de carácter interdisciplinar.
- Realizar actividades de enseñanza-aprendizaje que contribuyan a su formación musical.
- Contribuir a la adquisición de conocimientos y desarrollo de competencias generales y específicas de la asignatura.
- Fomentar el adecuado uso de la imagen artística como recurso en el ámbito educativo.
- Propiciar la realización de actividades culturales de carácter divulgativo y educativo.
- Promocionar la cultura y el patrimonio artístico medieval aragonés, contribuyendo a su difusión y conservación.

A continuación, se aborda el contexto y la metodología de la experiencia para, posteriormente, exponer su desarrollo, resultados y conclusiones finales.

Contexto educativo y curricular

Esta experiencia se ha realizado con tres grupos de alumnos de 1º curso de Lenguaje Musical de Enseñanzas Profesionales del Conservatorio Profesional de Música de Huesca, 35 alumnos en total, de edades comprendidas entre los 11 y 13 años en su mayoría.

Tomando como punto de partida la Orden de 3 de mayo de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte por la que se establece el currículo de las Enseñanzas Profesionales de Música, que se imparten en la Comunidad Autónoma de Aragón, esta experiencia corresponde a los siguientes objetivos:

- Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético como fuente de formación y enriquecimiento personal.
- Conocer y valorar el patrimonio musical como parte integrante del patrimonio histórico y cultural.
- Compartir vivencias musicales con los demás elementos del grupo que le permita enriquecer su relación afectiva con la música a través del canto en grupo.
- Conocer los elementos del lenguaje musical y su evolución histórica, para relacionarlos con las obras musicales dentro de su tiempo y su circunstancia.

Respecto a los contenidos, tal y como hemos señalado, tanto el currículo como la programación del centro incluyen el estudio de la música medieval, desde el punto de vista teórico así como de la práctica auditiva y vocal en sus diversas manifestaciones.



Metodología didáctica de la experiencia y materiales

A continuación, tras atender a la justificación, objetivos y contextualización, se expone la metodología y se describen los materiales. Como paso previo a la realización de la experiencia y, por tanto, a la aplicación de una metodología específica, se parte de la selección de una obra artística que los historiadores del arte hayan estudiado y catalogado, de tal manera que, por su cronología, estilo y procedencia, pueda utilizarse de manera correcta en la secuencia didáctica. Posteriormente, se ha procedido a realizar un estudio identificativo y descriptivo inédito de los elementos musicales representados. Por otro lado, se ha seleccionado una pieza del repertorio musical medieval aragonés conservada con la que se pueda relacionar.

- Selección y estudio de la pieza artística: la tabla de la Coronación de la Virgen de la iglesia parroquial de Retascón (Zaragoza).

En una capilla del lado derecho de la epístola de la iglesia parroquial de San Blas y de San Cristóbal de Retascón (Zaragoza), municipio de la Comarca de

Campo de Daroca, se conserva un retablo gótico dedicado a la Virgen María, que formó parte de la parroquia anterior a la actual, de época medieval. El cambio de emplazamiento del retablo al nuevo templo pudo ser la causa de que se colocaran de forma arbitraria algunas de las tablas. En su última restauración se realizó a cargo de la Diputación de Zaragoza entre los años 2004 y 2005. Desde el punto de vista estilístico, se reconoce que las pinturas del retablo han sido obra de dos talleres diferentes, pertenecientes al estilo gótico internacional aragonés del segundo cuarto del siglo XV (Lacarra, 2012, 2013).



Figura 1. Escena de la Coronación de la Virgen. Retascón (Zaragoza). Fotografía: Carmen M. Zavala

La tabla que nos ocupa, que corresponde a la escena inferior de la primera calle lateral derecha del retablo de la Virgen de Retascón, según el observador, se identifica estilísticamente con el taller del llamado Maestro de Retascón, cuyo apelativo proviene precisamente de la atribución de este retablo (Galilea, 1995). En ella se muestra a la Virgen coronada por su hijo Jesucristo, que se representan ataviados con ricos ropajes de brocado en un suntuoso trono de carpintería gótica. Rodean a los protagonistas seis ángeles cantores, dos en primer término más dos parejas situadas a ambos lados del trono, que entonan los textos musicales con notación cuadrada que figuran en las filacterias o rollos que llevan en sus manos.

Los dos ángeles situados en la parte superior, a la izquierda del espectador, sostienen una filacteria, sin notación musical, en la que se lee: *Gloria in excelsis Deo* ("Gloria a Dios en el cielo"). Se trata de un himno litúrgico perteneciente al Ordinario de la Misa. Y en la parte inferior otro ángel cantor sostiene un rollo con música parcialmente legible, en él se puede leer: *Benedicamus patrem et filium cum sancto spiritu, laudamus...* ("Bendigamos al Padre al Hijo y al Espíritu Santo, alabemos..."). Se trata de un himno perteneciente a la Liturgia de las Horas.



Figura 2. Detalle de la escena de la Coronación de la Virgen. Retascón (Zaragoza). Fotografía: Carmen M. Zavala



Figura 3. Detalle de la escena de la Coronación de la Virgen. Retascón (Zaragoza).
Fotografía: Carmen M. Zavala

Respecto a los dos ángeles situados en la parte superior, a la derecha del espectador en este caso, muestran de nuevo un rollo con música parcialmente legible, en el que figura: *Magnum (...) laudabis*.

Por último, el ángel situado en el lado inferior derecho, sostiene un rollo con música en el que se lee: *Gloria in altissimis deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis* ("Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad", en el Evangelio de Lucas 2, 14). Se trata de un himno litúrgico del Ordinario de la Misa, en el que se sustituye la palabra "altissimis" por "excelsis", es decir, el himno original se titula "Gloria in excelsis Deo". En el rollo de música, sin embargo, se reproduce la frase tal y como se cita en el Evangelio de Lucas 2, 14, que es el comienzo del texto con el que los ángeles anuncian el nacimiento de Jesús a los pastores.

- Selección de las piezas musicales

Se ha seleccionado, como apoyo visual para la contextualización y la práctica musical, la imagen de un fragmento de un códice litúrgico-musical del siglo XV, procedente del Archivo Histórico Notarial de Daroca (Calahorra, 2011). Esta corresponde al fragmento 53 r., en cuyo versículo se puede leer: "*Benedicamus patrem et filium cum sancto spiritu, laudamus...*" ("Bendigamos al Padre al Hijo y al Espíritu Santo, alabemos..."), tal y como se puede leer en uno de los fragmentos de la pintura de Retascón.

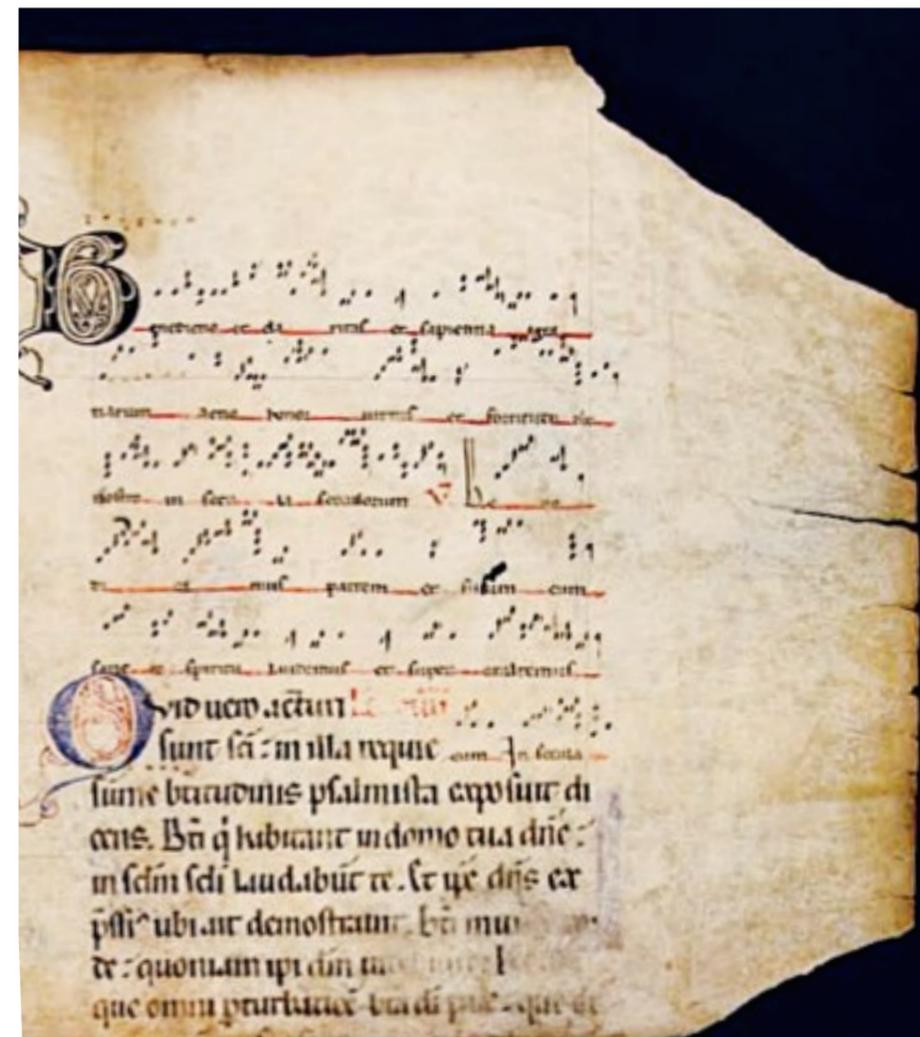


Figura 4. Fragmento musical procedente del Archivo Histórico Notarial de Daroca. (Calahorra, 2011).

De tal forma, se vincula una pieza plástica a otra musical, ambas de la misma época y del mismo sitio de procedencia, comarca del Campo Daroca, que muestra a los alumnos un realidad musical a través de fuentes materiales conservadas. Además, el hecho de que ambos fragmentos cuenten con notación musical diferente, cuadrada en el primer caso, y aquitana en el segundo, ilustra el contexto musical-teórico de la época, y cómo los usos litúrgicos se mantienen a final de la Edad Media. Por último, se ha seleccionado un grabación de los monjes benedictinos de la abadía de Solesmes (CD- *Abbaye de Solesmes VIII - Ascension. Pentecôte. Trinité*, pista 24), para realizar una audición activa de otra versión.

Con estos materiales, se ha diseñado una secuencia de actividades cimentadas en la observación, la audición y en la interpretación, cuyo desarrollo se aborda en el siguiente apartado.

Por otro lado, además de las metodologías utilizadas, a las que hemos hecho alusión, se sigue un método cuantitativo en cuanto se produce la creación de un cuestionario original de preguntas cerradas para que contesten los alumnos al final de las actividades, que se relacionan directamente con la obtención de resultados y con la emisión de conclusiones.

El cuestionario final nos permite averiguar hasta qué punto éste cumple su cometido tal y como se pretendía, y sus preguntas provocan el tipo de respuesta esperada tras la realización de las actividades de aprendizaje. A través de los datos proporcionados por el cuestionario, se obtienen unos porcentajes que suministran el conocimiento de un fenómeno real, y con los que se realizan las tablas de frecuencias o gráficos.

A continuación, se reproduce el cuestionario final que realizaron los tres grupos de alumnos, formados por 5 preguntas cerradas, que respondieron con “sí”,

“indiferente” y “no” (excepto la primera pregunta, “sí” o “no”):

- 1- ¿Conocías alguna obra de arte medieval en la que se representaran elementos musicales?
- 2- ¿Crees que la imagen de una obra artística en la que se representan elementos musicales puede resultar útil para el aprendizaje musical en general?
- 3- ¿Te ha resultado sencillo comprender el texto literario y musical de los fragmentos seleccionados, antes de la explicación?
- 4- ¿Te han ayudado las actividades realizadas para contextualizar la música de la época estudiada?
- 5- Después de las actividades, ¿valoras más el patrimonio artístico material e inmaterial de tu Comunidad Autónoma?

Con la primera pregunta, se puede indagar acerca del bagaje previo de cultura visual medieval que poseen, y reflexionar sobre los mecanismos de la memoria “histórico-artística” que se ponen en marcha (Navarro Espinach, 2011). En la segunda, pueden valorar la imagen artística como soporte para el aprendizaje musical y per-

mite comprobar si se cumple uno de los objetivos de esta experiencia didáctica. La siguiente pregunta permite que los alumnos reflexionen sobre el valor musicológico de la transcripción musical y la interpretación. La cuarta pregunta permite comprobar si el conjunto de actividades responde al mismo fin, y la última, indaga acerca de cómo las actividades de tipo interdisciplinar favorecen todas las áreas implicadas y fomentan el conocimiento del patrimonio artístico.

Procedimiento y desarrollo

Atendiendo a la sucesión cronológica de las actividades, estas se ha producido del siguiente modo:

- En primer lugar, se han realizado unas actividades de diseño instruccional basadas en la transmisión de contenidos con la música medieval aragonesa, Ca. 1300-Ca.1500 y su contexto general, musical y cultural.
- A continuación, se ha realizado una actividad basada en la observación, identificación y análisis de los elementos representados en la obra artística seleccionada: la Coronación de la Virgen del Maestro de Retascón. El soporte específico para el visionado de la imagen se ha realizado a través de la herramienta auxiliar del *Power Point* (Trepas y Rivero, 2010), por las múltiples ventajas que ofrece: la posibilidad de proyectar un material didáctico que incluya textos e imágenes.
- A través de la imagen de la pintura se ha realizado una nueva contextualización histórico-musical, temporal y geográfica. Posteriormente, esta imagen se ha vincula a una pieza musical, cuya partitura musical conservada es visionada, y a través de la cual se desarrollan una serie de actividades referidas a la práctica del lenguaje musical materializadas en la interpretación vocal, según determinadas pautas suministradas previamente a los alumnos.
- Posteriormente, se ha realizado una audición musical activa que completa la secuencia práctica.
- Por último, los alumnos han realizado el cuestionario final.

Resultados específicos

A continuación, se realiza un análisis y una exposición de los resultados obtenidos en el cuestionario final.

Respecto a si conocían una pintura similar, prácticamente la mayoría reconoce que no es así, lo que muestran una escasa cultura visual respecto al arte medieval lo que, por otro lado, confirma la utilidad de la experiencia.

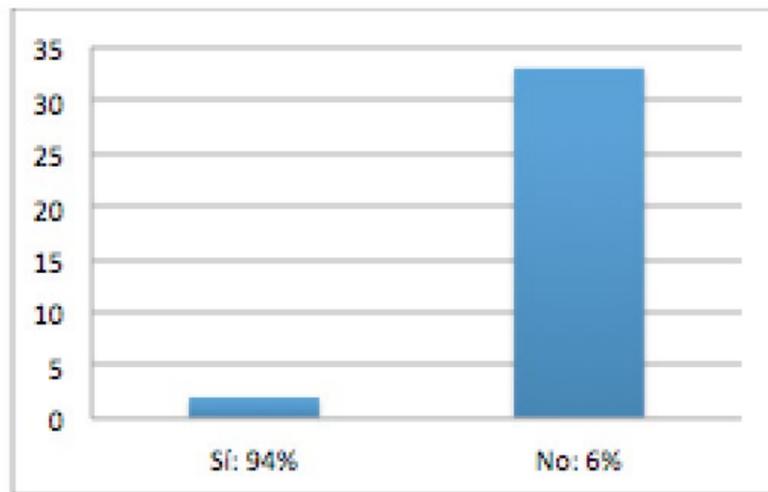


Figura 5. Gráfico 1

De la misma forma, afirman ampliamente la utilidad en el aprendizaje y la contextualización musical.

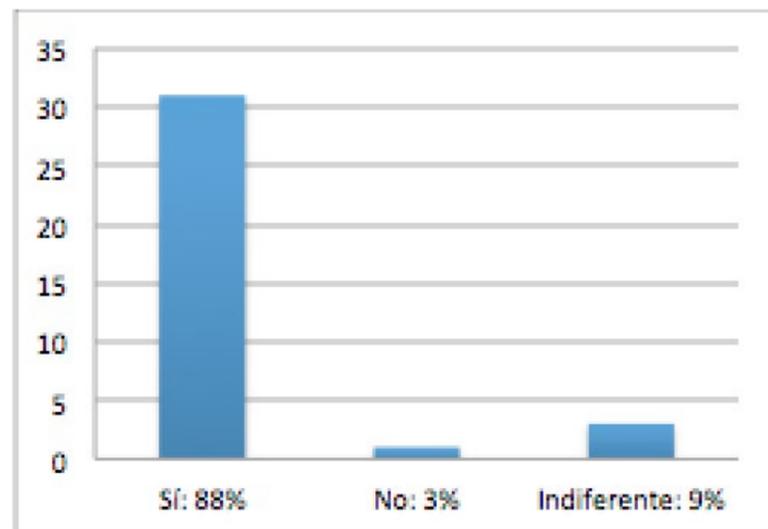


Figura 6. Gráfico 2

La gran mayoría reconoce la dificultad de la lectura y comprensión de la escritura musical medieval, y valoran la necesidad de adquirir unos conocimientos previos así como la necesaria labor de la investigación y la transcripción musical.

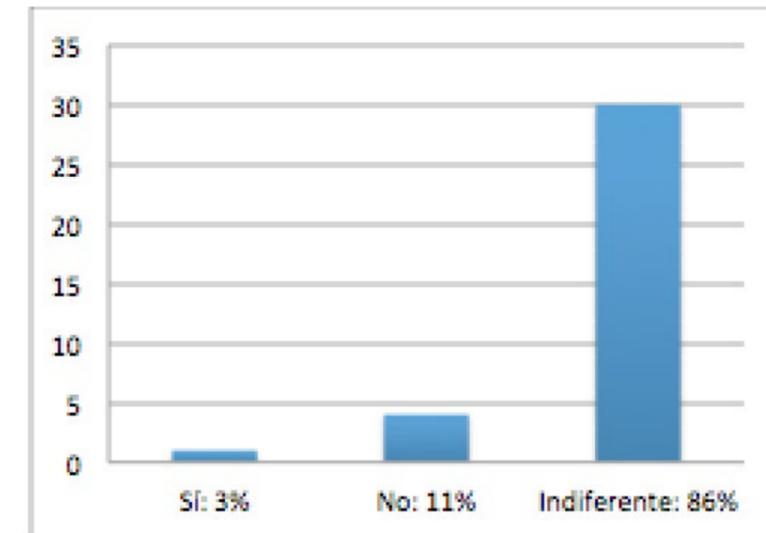


Figura 7. Gráfico 3

Confirmando la hipótesis de la experiencia, el resultado muestra la utilidad de la obra artística con elementos musicales para la contextualización musical histórica.

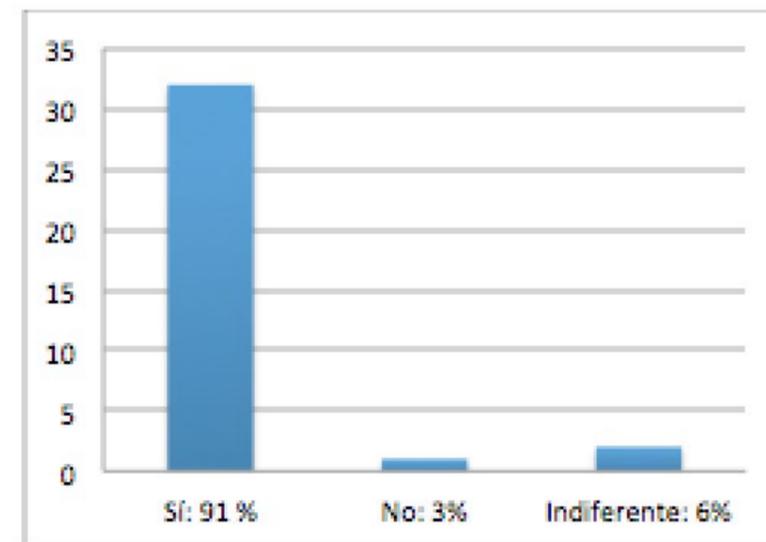


Figura 8. Gráfico 4

Por último, con el porcentaje que refleja el resultado de la última pregunta, se muestra el beneficio de la experiencia respecto a que los alumnos sean conscientes del rico patrimonio musical y artístico que se conserva en su Comunidad Autónoma.

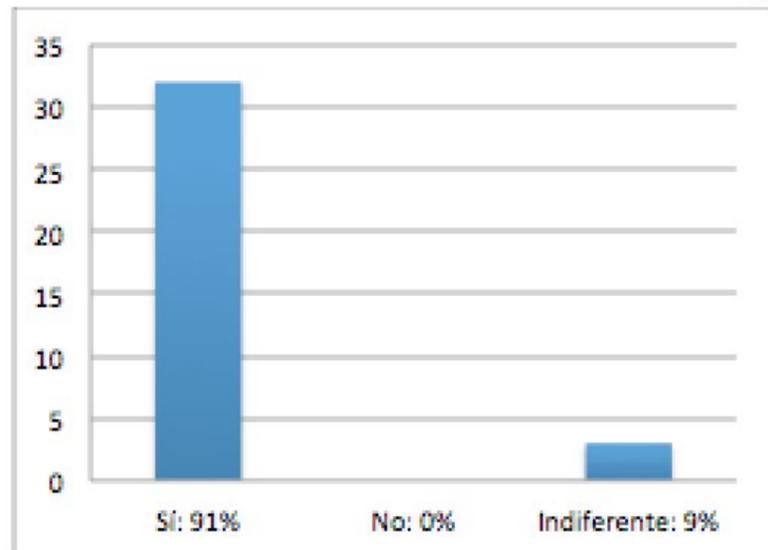


Figura 9. Gráfico 5

Conclusiones

A través de esta experiencia, basada en la utilización de la imagen artística en el área de Lenguaje Musical de las enseñanzas profesionales de música de Conservatorio, y a tenor de los resultados que acabamos de exponer, se ha podido constatar su beneficio a la hora de realizar actividades de aprendizaje musical. Los alumnos han mejorado su motivación hacia el conocimiento de la música medieval en sus aspectos teóricos y prácticos; ha sido muy útil para su formación la realización de actividades que pudieran integrar en otras disciplinas afines, en aras de enriquecer su aprendizaje y su cultura académica, y de despertar su interés por ellas. De la misma forma, su cultura visual, referida tanto a imágenes musicales como al conocimiento del patrimonio material, musical y artístico, ha mejorado a través de las actividades propuestas.

Por otro lado, aunque en las actividades que se han llevado a cabo no se ha realizado una comprobación estricta de los conocimientos musicales adquiridos, es impor-

tante señalar que la opinión generalizada de los alumnos es que han ampliado su formación en los aspectos desarrollados. Desde el punto de vista del docente, se ha comprobado la utilidad de la imagen artística en el diseño de actividades docentes con imágenes artísticas que representen elementos musicales.

A través de la investigación-acción, se ha contribuido al estudio de una pintura de gran valor artístico e iconográfico-musical, como es la tabla que representa la Coronación de la Virgen del retablo de la Virgen de Retascón (Zaragoza). Además, se ha vinculado esta pintura a un fragmento musical conservado coetáneo y cercano geográficamente a la pintura, lo que ha permitido establecer nexos de unión que contribuyen al de la historia de la música y del arte en Aragón.

Podemos concluir diciendo que se han alcanzado todos los objetivos previstos al principio de esta experiencia. A través de esta, además, se ha tratado de sentar las bases para ahondar más profundamente en aspectos relevantes relacionados con la imagen artística y su aplicación en el área de Lenguaje Musical.

Bibliografía

Calahorra Martínez, P. (2011). Fragmentos litúrgico-musicales (ss. XIII-XVI) del Archivo Histórico Notarial de Daroca (Zaragoza). Zaragoza: Institución "Fernando el Católico".

Frega, A. L. (2004). Arte, música, educación e interdisciplinariedad. Algunos resultados de una investigación en curso. *Cuadernos Interamericanos de investigación en educación musical*, 2, (4), 69-85.

Galilea Antón, A. (1995). La pintura gótica española en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Catálogo. Bilbao: Museo de Bellas Artes de Bilbao.

Lacarra Ducay, M^a C. (2012). Retablo de la Virgen con el Niño. Retascón. En J. I. Calvo Ruata (Coord.), *Joyas de un patrimonio IV: estudios* (pp. 61-65). Zaragoza Diputación de Zaragoza.

Lacarra Ducay, M^a C. (2013). Dos tablas góticas del pintor darocense Martín del Cano en el Museo Diocesano de Zaragoza. En M. I. Álvaro Zamora, C. Lomba Serrano, J. L. Pano Gracia (Coords.). *Estudios de historia del arte: libro homenaje a Gonzalo M. Borrás Gualis* (pp. 411-421). Zaragoza: Institución "Fernando El Católico".

Prendes Espinosa, M^a P. (1995). ¿Imagen didáctica o uso didáctico de la imagen? *Revista Enseñanza*, 13, 199-222.

Menegazzo, L. F. de (1988). *Didáctica de la imagen: (comunicación visual y medios audiovisuales)*. Buenos Aires: Editorial Latina, D.L.

Navarro Espinach, G. (2011). Cultura visual y enseñanza de la historia. La percepción de la Edad Media. *Educación Artística. Revista de Investigación*, 2, 153 y 160.

Piquer Sanclemente, R., Rodríguez López, I. (2012). Criterios de catalogación y propuestas de estudio. Instrumentos para la catalogación de Iconografía Musical. En C. Bordas Ibáñez e I. Rodríguez López (Eds.), *Imagen es Música. Recursos para la catalogación y estudio de fuentes de Iconografía Musical en España y Portugal*. Pozuelo de Alarcón (Madrid): Asociación Española de Documentación Musical.

Piquer Sanclemente, R. (2013). Aquello que se escucha con el ojo: la iconografía musical en la encrucijada. *Síneris. Revista de Musicología*, 9, 1-17.

Trepas, C-A., Rivero Gracia, M^a P. (2010). *Didáctica de la historia y multimedia expositiva*. Barcelona: Ed. Graó.

Zavala Arnal, C.M. (2016). La iconografía musical en el ámbito de las enseñanzas profesionales de música de conservatorio: una experiencia integradora. *ReiDoCrea*, 5, 255-262. ♦

