

Edgar Willems

*El valor humano
de la educación
musical*

 Paidós Educador

3ª EDICIÓN
revisada y ampliada

SUMARIO

Prefacio	15
Prólogo	17
Introducción	21
§ 1. Tendencias generales de la educación moderna	23
§ 2. Instrucción, enseñanza, educación	26
§ 3. Una jerarquía de valores en la educación musical ...	29
1. Los primeros pasos de la educación musical	33
§ 1. La iniciación musical de los más pequeños	34
A. El lenguaje y la música	35
B. El movimiento sonoro en la iniciación de los niños	37
C. La flauta de émbolo	38
D. La educación rítmica	40
§ 2. La educación musical en el ciclo preescolar	42
§ 3. La importancia de los primeros pasos	47
§ 4. Dificultades que se encontraron en los primeros pasos	50
a) El sonido	51
b) El material didáctico	52
c) Los niños	52
d) Los profesores	53
e) Dificultades sociales	54
§ 5. Las tendencias de la pedagogía moderna	54

a) El juego	55
b) La libertad	56
c) La creatividad	56
d) Lo global	58
e) La unión de todas las artes	59
f) El sonido y el color	60
g) El movimiento natural y el ritmo musical	62
§ 6. La afectividad en la primera educación	64
2. Las bases psicológicas: los esquemas	69
§ 1. Esquema I: los tres elementos fundamentales	70
1. Ley genética material	71
2. Ley de integración	71
3. Ley genética espiritual	71
4. Ley aritmética	72
5. Ley de continuidad	72
a) Del ritmo a la melodía	72
b) De la melodía a la armonía	73
6. Ley de independencia	74
7. Ley de evolución	74
8. Ley de analogía	74
§ 2. Esquema II: relaciones psicológicas	76
§ 3. Esquema III: los polos material y espiritual	78
§ 4. Esquema IV: el triple valor de los elementos	80
§ 5. Esquema V: los reinos de la naturaleza	81
§ 6. Esquema VI: la audición	83
§ 7. Esquema VII: la musicoterapia	84
§ 8. Esquema VIII: las razas	85
1. La música de los negros de África	85
2. La música de Oriente	89
3. La música de Occidente	90
§ 9. Esquema IX: las dimensiones	91
§ 10. Esquema X: lo Bello, lo Bueno y lo Verdadero	93
§ 11. Esquema XI: las artes en general	96
§ 12. Confirmaciones científicas de algunos principios de educación musical	98

3. La educación musical en general	101
§ 1. El presolfeo y el preinstrumental	102
A. La alfabetización musical	102
B. El presolfeo	105
1. El dominio rítmico	106
2. Las canciones	106
3. El orden de los sonidos de la escala	107
a) el movimiento sonoro	108
b) los ordenamientos	108
c) el automatismo de los nombres	108
4. El orden de las notas en el pentagrama	109
5. La improvisación	109
C. El preinstrumental	110
1. Juego con los dedos	111
2. Juego con ritmos	111
§ 2. El solfeo	112
A. El solfeo en la escuela primaria	112
1. El sistema cifrado	113
2. Las dualidades	115
3. El ritmo en el solfeo	117
4. La audición en el solfeo	119
a) La escala	120
b) Los intervalos melódicos	121
B. La lectura a dos voces	121
§ 3. La armonía	123
A. Los intervalos armónicos	123
B. La ejecución y la escritura a dos voces	124
1. El movimiento paralelo	124
2. El movimiento contrario	124
3. Los movimientos oblicuo y directo	125
C. Los acordes	125
§ 4. La composición	127
§ 5. La improvisación	129
A. La improvisación rítmica	130
B. La improvisación melódica	131
C. La improvisación armónica	132

§ 6. La educación y la práctica instrumental	133
A. Algunos temas de reflexión sobre la técnica	133
B. El aprendizaje instrumental	134
C. El piano	136
§ 7. El canto	140
A. Las mamás	141
B. Los niños	141
C. Los coros	142
D. El canto de los negros	143
E. Las lecciones de canto	144
§ 8. La enseñanza secundaria	145
§ 9. Los cursos teóricos y los cursos superiores	147
A. Los cursos teóricos	147
B. Los cursos superiores y el virtuosismo	148
§ 10. La musicoterapia y la dislexia	150
A. Una musicoterapia activa	150
B. La dislexia	156
4. Naturaleza de la música	163
§ 1. Pitágoras	164
La sección áurea o la divina proporción	166
§ 2. Definiciones de la música	169
a) En relación con el cosmos, el universo, el más allá	169
b) En relación con el ser humano	171
c) En relación con la acción, el movimiento, la voluntad	172
d) En relación con la sensorialidad	172
e) En relación con la inteligencia	173
f) En relación con el tiempo y los números	175
g) En relación con la afectividad: el corazón, el sentimiento	175
h) En relación con la moral y la ética	177
i) Definiciones varias	179
§ 3. La música: el arte por excelencia	184
a) Músicos y musicólogos	185
b) Poetas y literatos	186

c) Artistas musicalistas y pintores	187
d) Filósofos	187
e) Jefes religiosos y celebridades	188
§ 4. La música y la educación	190
5. Las diferentes conciencias en educación musical	199
§ 1. La conciencia sensorial	201
§ 2. La conciencia rítmica	201
§ 3. La conciencia melódica	202
§ 4. La conciencia armónica	203
§ 5. Consideraciones pedagógicas	204
a) Para la educación sensorial	206
b) Para la educación rítmica	206
c) Para la educación melódica	208
d) Para la educación armónica	209
e) Para la improvisación y la composición	210
§ 6. La evolución de la conciencia musical de Occidente .	212
§ 7. Conclusiones	215
Palabras finales	217
Bibliografía. Obras del profesor Edgar Willems	221
Índice de nombres	227