

La música como factor de formación humana dentro del proceso educativo universitario

Music as a factor of human formation within the university educational process

Marina Vladimirovna Romanova Shishparynko

Universidad Autónoma del Estado de México

marinaromanova2000@yahoo.com

<https://orcid.org/0000-0002-8546-9312>

Horacio Antonio Rico Machuca

Universidad Autónoma del Estado de México, México

tigrazo1957@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-1131-4561>

Resumen

El estudio tiene como objetivo la fundamentación teórica y metodológica del papel de la música como factor de formación humana dentro del proceso educativo profesional y creación e implementación de un modelo educativo musical, que promueve la formación profesional y autodeterminación espiritual del individuo dentro del espacio universitario. La base teórica y metodológica del estudio estuvo conformada por trabajos científicos en el campo de la psicología, psicología de la música, filosofía de la educación, del arte y de la música y la educación musical. Se utilizó un conjunto de los siguientes métodos: teóricos (varios tipos de análisis, síntesis, concreción, sistematización, interpretación) y prácticos (un experimento pedagógico). El análisis de los resultados obtenidos atestigua la efectividad del modelo educativo musical propuesto y permite sacar las siguientes conclusiones: la creación de modelos educativos que proporcionen una nueva calidad de desarrollo social exige inclusión de la formación humana dentro del sistema moderno de educación profesional. La implementación de la música en el modelo educativo contribuye a la ampliación de los horizontes creativos del individuo, la formación de pautas artísticas, estéticas, espirituales y morales, la definición de una estrategia personal de vida, y el incremento de la socialización efectiva en la sociedad moderna.

Palabras clave: humanismo, educación profesional, música, creatividad personal.

Abstract

The objective of the study is the theoretical and methodological foundation of the role of music as a factor of human formation within the professional education process and the creation and implementation of a musical educational model, which promotes vocational training and spiritual self-determination of the individual within the university space. The theoretical and methodological basis of the study was made up of scientific works in the field of psychology, psychology of music, philosophy of education, philosophy of art, philosophy of music, and music education. In the research work process, a set of the following methods was used: theoretical (various types of analysis, synthesis, concretion, systematization, and interpretation) and practical (a pedagogical experiment). The analysis of the results obtained attests to the effectiveness of the musical educational model proposed and allow to draw the following conclusions: the creation of educational models that provide a new quality of social development requires the inclusion of human training within the modern system of professional education. The implementation of the music in the educational model contributes to the expansion of the creative horizons of the individual, the formation of artistic, aesthetic, spiritual, and moral guidelines, the definition of a personal life strategy, and the increasing effective socialization in modern society.

Keywords: humanism, professional education, music, personal creativity.

Fecha Recepción: Enero 2022

Fecha Aceptación: Julio 2022

Introducción

El ámbito de la formación profesional superior es un terreno educativo específico, donde el joven adquiere una base sobre la que construirá su propio mundo, su espacio existencial a lo largo de su vida, diferente a los demás y único en su género. Cada una de las especialidades implica ciertas habilidades, deseos, intereses, un conjunto de competencias necesarias para la autodeterminación profesional y la autorrealización en el campo de la actividad elegida. La naturaleza y el contenido de la educación determinan en gran medida la práctica social en la que se encarnarán las capacidades de la nueva generación del futuro: cada cambio generacional trae su propia contribución a la variación de la práctica social. La educación, para no estar en contradicción con la nueva práctica social, debe ajustar sus contenidos y

formas de interacción en sintonía con sus pasos. Es evidente que un abogado, que está obligado a contribuir a la protección de los intereses legítimos de los ciudadanos y organizaciones, además de que debe conocer el derecho civil, penal, laboral, financiero y administrativo, los actos legislativos y reglamentarios, estudiar lógica, psicología, retórica, etcétera, también tiene que poseer habilidades pronunciadas de comunicación, razonamiento, memoria tenaz, atención, la capacidad de conducir una discusión, responder rápidamente a los argumentos del lado opuesto, y, además, tener la capacidad de crear un ambiente de empatía y complicidad. Para resolver tal variedad de problemas, el intelecto más elevado puede resultar impotente si no se le enseñan las cualidades necesarias para solucionarlas con éxito. "La espiritualidad no es equivalente a la intelectualidad, racionalidad o la mentalidad; esta es una cualidad integradora de la actividad psíquica de una persona, que expresa plenitud y complejidad de su vida interior, el consentimiento de su mente, sentimientos y voluntad, la conjugación de su cosmovisión y autoconciencia" (Kagan, 1997, p.82). En cuanto al actor teatral, no se requiere evidenciar el papel del componente espiritual en su realización profesional, porque todas sus actividades están dirigidas al contacto espiritual con el espectador, a un diálogo creativo en el que se abre un espacio de "ser cómplice existencial" construido por medio del arte. En conversaciones con los jóvenes, muchas veces resulta que el campo de las búsquedas espirituales se encuentra cerrado para ellos: la rigidez y el pragmatismo de la realidad moderna, la actividad y asertividad de los medios de comunicación que imponen todo tipo de beneficios de la "civilización", crean una imagen del mundo en el que la esfera de las necesidades materiales vitales se ubica en primer plano, oscureciendo la esfera de las experiencias espirituales e ideales. Las acciones dirigidas para adquirir riqueza material se convierten en los únicos incentivos para la actividad profesional, mientras que un acto espiritual y ascético puede considerarse no solamente inútil y sin sentido, sino también peligroso, ya que puede amenazar el crecimiento de la carrera profesional. De la vida de muchos jóvenes de hoy, se han eliminado en gran parte las obras geniales de la literatura, poesía, pintura, música y teatro. Si volvemos a los criterios de *necesidad y suficiencia*, los que a menudo utilizan los investigadores, entonces podemos afirmar que la esfera de las necesidades materiales vitales puede ser percibida por muchos como necesaria y suficiente para obtención de una vida esplendida y feliz. El brillo de los valores falsos oscurece cada vez más la verdadera belleza existencial: después de todo, la vida de cada persona es un mundo asombroso y único, independientemente de la esfera profesional que haya elegido para realizar sus habilidades, aspiraciones creativas, ambiciones

profesionales, etcétera. Como señala acertadamente Wilhelm von Humboldt, “cuanto más se acostumbra una persona a vivir en el ámbito de las ideas y los sentimientos, más fuertes y refinados son sus poderes intelectuales y morales, más intensa se hace su búsqueda por descubrir una condición externa que le proporcione más “alimento” a su ser interior (...) Es inconmensurable la ventaja en grandeza y belleza que adquiere una persona que en todo momento se esfuerza por lograr que su ser interior esté siempre en primer lugar, que sea siempre la fuente primaria y el fin último de todas sus actividades, y que todo lo corporal, lo externo, sea solamente su caparazón y su herramienta”(Rozhina, 2003, p.3) [Trad. Propia]. Para enseñar a una persona a vivir en el mundo de las ideas y los sentimientos, para ayudarla a maximizar sus capacidades intelectuales y su fuerza moral, para proporcionarle el “alimento” espiritual, se destina al sistema de educación.

La música, una forma de arte única que acompaña a una persona a lo largo de su vida, juega un papel muy importante en la creación de dicho entorno. En el poder creciente de la civilización tecnocrática, los grandes significados y valores del arte genuino a menudo caen en la sombra, ahogados por el rugido victorioso de la cultura de masas. Sin embargo, la música llamada arte, no pierde su existencia objetiva: sigue siendo un objeto de contemplación estética y, lo que es más importante, una expresión, una objetivación, una proyección materializada de sentimientos, sensaciones, representaciones figurativas e ideas. Ya sea un trabajo en particular o un estilo histórico completo, se desarrolla ante la mente del oyente como una imagen dinámica compleja: un símbolo integral del mundo interior de una cultura dada, su propia imagen. Esta es la razón por la que muchos investigadores la consideran como “algo más que arte”, como una especie de “sustancia autosuficiente”: “(...) se puede comparar la música con los fenómenos de la naturaleza, ya que se revelan las regularidades de la música similares a las ciencias naturales y no dependientes de nosotros. Obviamente, esto explica el constante interés por la música desde los matemáticos de la escuela pitagórica hasta los físicos modernos. Todo esto sugiere el pensamiento, que la música tiene una preexistencia trascendente: la idea de que la música puede existir como una sustancia autosuficiente, gobernada por la armonía mundial, como el movimiento de los planetas, la salida y puesta del sol, el cambio de estaciones, etcétera (Kolomiets, 2012, p.11) [Trad. Propia]. Pero al mismo tiempo, siempre ha sido y sigue siendo un gran arte: el arte portador de conocimiento-experiencia, el arte de la comunicación espiritual, el arte del diálogo intercultural, el arte que abre los corazones para comprender la esencia del ser, sus significados y valores. “La música, con su humanización del mundo, alegre, *eudemoniza* el

círculo existencial humano (...) El arte musical tiene métodos eficaces de influencia ética: en primer lugar, utiliza la empatía emocional” (Kholopova, 2014, p.10-11) [Trad. Propia]. El mundo emocional de un ser humano es la riqueza interior que se da por naturaleza: la riqueza que necesita ser preservada y aumentada, que se convierte en el *capital* invertido en el *negocio de la vida* elegido por un joven especialista. La necesidad de superación espiritual, criada en el ambiente educativo de una universidad contemporánea, está indisolublemente ligada a la necesidad de superación profesional. La música, al revelar la personalidad del infinito espacio espiritual de la cultura, actúa como la herramienta más sutil que contribuye a la identificación y autoidentificación de la personalidad emergente, la convierte en creación creativa y autocreación, que es un estímulo para el desarrollo social, un mecanismo para su renovación, superando las tendencias negativas propias de la era de crisis civilizatoria mundial, que vive la humanidad en la etapa actual. Esta es la razón de la elección del tema de investigación.

El problema de crear un ambiente educativo humanista es uno de los eternos, planteados por los pensadores de todos los tiempos y pueblos: Sócrates, Platón, Aristóteles, Cicerón, René Descartes, Claude- Adrien Helvétius, Denis Diderot, Jean Jacques Rousseau, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Hans-Georg Gadamer, Rudolf Steiner, entre otros. En trabajos recientes, invariablemente se ha prestado gran atención al problema de la humanización de la educación, que está indisolublemente ligado a la formación de una personalidad creativa. Así, un número significativo de obras científicas están dedicadas a la esencia del humanismo, su papel en la formación y desarrollo de la cultura espiritual de la sociedad, en la formación de una personalidad humanísticamente orientada: Mery Abramson, Mikhail Berg, Eugenio Garin, Aleksander Gorfunkel, Albert Schweitzer (1992), entre otros. Los fundamentos filosóficos de la humanización de la educación como forma de identificar las características esenciales del individuo, creando condiciones para su máxima implementación en la vida y el trabajo se exponen en los trabajos científicos de Nikolái Rozov (1998), Khazismel Tkhagapsoev (2020), entre otros. En los trabajos de Nikolái Bernstein (2003), Lev Vygotsky (1998;2005), Joy Paul Guilford (1967) entre otros, se revelan varios aspectos del problema del desarrollo de las cualidades creativas personales. La importancia del arte en el proceso de formación y autodeterminación de una personalidad creativa se argumenta por una serie de teorías: las obras estéticas de T. Adorno (2005; 2009) y la filosofía del arte de G. Graham (2000). Se prestó mucha atención a los trabajos dedicados a la psicología de la música y

educación musical: Boris Teplov (2022), Alla Toropova (2010), Galina Ovsyankina (2016), Leonid Bochkarev (2006), entre otros.

El objetivo general de la investigación fue el estudio, análisis y determinación de la atribución de la música como factor de humanización y renovación del sistema actual de educación superior profesional en el espacio universitario.

En el proceso de investigación, se utilizó un conjunto de los siguientes métodos: teóricos (varios tipos de análisis, síntesis, concretización, sistematización, aislamiento, interpretación) y prácticos (un experimento pedagógico, observaciones y conversaciones pedagógicas, preguntas y entrevistas, evaluación basada en el diagnóstico desarrollado, procesamiento estadístico de datos obtenidos). La investigación experimental se llevó a cabo en condiciones naturales del proceso académico en tres espacios de la Universidad Autónoma del Estado de México: Facultad de Derecho, Facultad de Humanidades y Escuela de Artes Escénicas. El estudio se realizó durante 2018-2022, y, convencionalmente, se puede dividir en las dos siguientes etapas: teórica básica (2018-2019) y experimento principal (2019-2022). En resultado se definieron los criterios y parámetros de autodeterminación profesional y espiritual de una personalidad creativa en el espacio educativo universitario, se desarrolló e implementó un modelo educativo- musical para la formación de la creatividad personal en el sistema universitario de educación superior, se identificaron los enfoques actuales para resolver el problema de la humanización del sistema educativa profesional universitaria y los mecanismos para lograr el éxito en la implementación de dicho proceso.

Estructura del artículo: el trabajo se compone de *Introducción*, *Desarrollo* (metodología, resultados y su discusión), *Conclusión* y lista de *Referencias* y fuentes utilizadas.

Metodología

A. El espacio educativo universitario como integridad profesional y espiritual, los principales enfoques metodológicos.

Muchos investigadores modernos afirman acertadamente que hoy nos enfrentamos a la necesidad de transitar hacia nuevas tecnologías de gestión social y humanitaria en las prácticas educativas. Es muy llamativo para nuestra investigación es el trabajo de Yury Reznik, en el que el autor argumenta la necesidad de un cambio radical del enfoque tecnocrático al humanitario en el campo educativo. Él cree que “las tecnologías de gestión

social y humanitarias expresan un enfoque cualitativamente nuevo para la creación de sistemas de gestión, teniendo en cuenta todo el contexto sociocultural de los cambios organizacionales: la experiencia histórica de un país o región, las mejores tradiciones culturales de una sociedad, características de la cultura organizacional, etcétera, así como las ideas de dirección de los sujetos. *El enfoque socio-humanitario* se centra en el estudio y desarrollo propositivo de los sistemas de gestión en la unidad de sus lados social y cultural, (...) es decir, todo el contexto sociocultural de los cambios organizacionales. Este tipo de tecnología es esencial para el proceso de reforma del sistema educativo moderno” (Reznik, 2010, p.139) [Trad. Propia]. Cabe señalar que, como muchos otros conceptos, *humanización de la educación* tiene variedad de interpretaciones. Entre sus principales significados se destacan dos: la humanización y la democratización de la educación. La humanización de la educación implica la expansión del campo humanitario, la introducción en el espacio educativo de un número significativo de temas humanitarios que contribuyen a la formación de la cultura humanitaria del individuo, el aspecto más importante en la implementación de su desarrollo creativo. Dicha dirección para la presente investigación es sin duda significativa, ya que la inclusión de la música en el espacio educativo de una universidad moderna parte de la conciencia de la necesidad de humanizar la educación. Esto explica la necesidad de aplicar *un enfoque humanitario- cultural* en el trabajo, que permita revelar más plenamente este aspecto. La siguiente condición importante para la humanización del proceso educativo es la conciencia de la democratización y liberalización del proceso educativo. Justificando el concepto democrático de la educación, John Dewey escribe:

La democracia es más que una determinada forma de gobierno. En primer lugar, es una forma de vivir juntos, una forma de intercambio mutuo de experiencias. En una democracia, hay cada vez un mayor número de personas en la sociedad que están listas para coordinar sus acciones con las acciones de los demás y tener en cuenta los intereses de otras personas, determinando la meta y la dirección de los suyos. Todo esto contribuye a la destrucción de las barreras de clase, raza y territorio nacional, que no permiten a las personas comprender cabalmente el sentido de sus actos. Contactos más numerosos y variados significan una mayor variedad de estímulos a los que una persona tiene que responder y que, a su vez, le hacen diversificar su comportamiento. Liberan fuerzas que quedan sin reclamar cuando los

impulsos de acción son unilaterales, como sucede en grupos que suprimen muchos intereses en nombre de mantener su aislamiento. (Dewey, 1975, p.39) [Trad. Propia].

Estas palabras del filósofo y pedagogo J. Dewey fueron escritas en la primera mitad del siglo pasado, pero su relevancia en el espacio educativo de nuestro tiempo es innegable. Según el concepto democrático, la educación se interpreta como una necesidad vital para cada persona, implicando la comprensión de problemas tan significativos, como: 1. renovación de la vida a través de la transferencia de experiencia, 2. esencia, significado y funciones del entorno social, 3. el papel de la educación en la revelación del potencial creativo del individuo, 4. interpretación de los valores pedagógicos, problemas de interacción del individuo y el mundo, 5. aspectos profesionales de la educación, 6. identificación de oportunidades para la interacción entre la educación tradicional y progresiva. Y esto dista mucho de ser un círculo completo de preguntas que se plantean ante un investigador que estudia el problema de la humanización del sistema moderno de educación superior. Al mismo tiempo, es necesario tener en cuenta que “la educación se presenta cada vez más como una esfera de conceptos en competencia, como una especie de *producción de educación*, en la que, como en otras industrias, se utilizan altas tecnologías modernas, los productos de información y especialistas calificados. Al convertirse en el fenómeno central de la cultura, la educación se orienta cada vez más hacia la afirmación del principio individual como el esencial en una persona” (Serikov, 1999, p.5) [Trad. Propia]. De ahí la necesidad de aplicar el *enfoque individual-personal* que permite ver, comprender, sentir a cada persona, su originalidad, su singularidad. Desafortunadamente, en la práctica este aspecto no siempre se considera como fundamental: muy a menudo se desvanece en un segundo plano en el espacio educativo universitario, donde la cantidad de conocimientos profesionales necesarios, competencias especiales es tan grande (además, está en constante aumento) que “la afirmación del principio personal” sigue siendo una frase excepcionalmente bella, pero no confirmada por las acciones pedagógicas correspondientes. Sin duda, el problema de la formación y autodeterminación personal en el sistema *hombre-mundo* es uno de los eternos problemas que los pensadores de todos los tiempos y pueblos han venido reflexionando y que siempre se encuentran en el centro del razonamiento pedagógico. “De siglo en siglo, hay un incremento de ideas filosóficas sobre el hombre (...) pensar en el hombre inevitablemente afecta la más amplia gama de problemas. Este sector es prácticamente inagotable. Lo que sea que se discute sobre el ser humano, sobre la naturaleza, sobre el cosmos, sobre la sociedad, siempre hay una

persona en el plan general. Después de todo, es él quien está tratando de desentrañar los secretos del Universo” (Gurevich, 1999, p.16) [Trad. Propia]. De ahí la necesidad de aplicar el *enfoque filosófico-antropológico*. La educación es un espacio único e indivisible de enseñanza y formación, un espacio integral en el que se lleva a cabo el proceso de desarrollo profesional y espiritual de una persona creadora, que adquiere la necesidad y la capacidad de autocreación. El espacio educativo es un sistema complejo que se desarrolla en forma autónoma, estrechamente conectado tanto con la sociedad que lo rodea, como con cada individuo involucrado en este espacio. El estudio del proceso de interacción entre el entorno educativo y la personalidad emergente como dos sistemas complejos de autodesarrollo, requiere del uso de un *enfoque sistemático* que permita considerar todos los fenómenos que se presentan en el proceso de su formación y desarrollo. Otro aspecto importante de la investigación presentada son los fundamentos axiológicos de la educación. La aplicación del *enfoque axiológico* contribuye a la formación del pensamiento que es capaz de encarnar el principio de la interacción con valores, introduciendo la comunicación en la atmósfera del diálogo creativo, donde cada uno se siente como un socio igual. Por lo tanto, la investigación incluye una amplia gama de cuestiones, cuya solución es necesaria para la implementación del proceso de humanización del sistema moderno de educación profesional.

B. Formación de la personalidad creadora en el sistema de educación profesional superior: aspectos psicológicos, pedagógicos y artístico- estéticos.

La cualidad definitoria de una personalidad es su inclinación hacia la creatividad, hacia el logro de la libertad positiva, la libertad de creatividad, controlada por un sentido moral muy desarrollado. Tal interpretación de la *personalidad* y su desarrollo creativo en el espacio educativo de una universidad moderna parece ser más consistente con el concepto de humanización de la educación, el concepto de implementar un paradigma educativo humanista. En el proceso formativo-educativo, una persona debe adquirir la capacidad de autorrealización y autoactualización, darse cuenta de sus cualidades, aprender a vivir y actuar de acuerdo con sus propios ideales estéticos, espirituales y morales, con su propio sistema de valores. Uno de los más grandes psicólogos estadounidenses del siglo XX, creador de la *psicología humanista*, Abraham H. Maslow, a lo largo de su vida, estudió el problema de la autoactualización del individuo en su vida y obra. En sus obras este problema se relaciona directamente con el componente creativo, con la creatividad personal. Maslow escribe: “La psicología humanista moderna tiene muchas caras: un movimiento cultural, una red de contactos sociales, un conjunto de experiencias humanas, un conjunto de técnicas, un sistema de valores, organización y teoría. Lo ideal es que cada uno de estos aspectos interactúe con los demás, enriqueciéndolos...” (Maslow, 2019, p.308) [Trad. Propia] Para Maslow, ser

psicólogo humanista significa buscar y encontrar los métodos de un acercamiento positivo a la experiencia humana necesarios para comprender la personalidad del otro individuo en el marco de la interacción subjetiva interpersonal. Es esta atmósfera de comunicación humana que se requiere en el proceso educativo. La esencia humanista de la música, junta a las personas en una experiencia común y abre canales de comunicación espiritual, generando grandes oportunidades para crear una atmósfera de existencia compartida. La *psicología humanista* de Maslow propone una serie de principios que resultan ser extremadamente significativos para el desarrollo creativo personal. Veamos algunos de ellos para comprender qué ofrece la *psicología humanista* a la *pedagogía humanista*. Uno de los principios es reconocer que un individuo tiene el potencial para el crecimiento personal, autodeterminación, elección, asumiendo su responsabilidad. El siguiente principio de Maslow es creer en que el hombre vive no solamente de pan; que tiene necesidades superiores, como el aprendizaje, el trabajo, el amor, la creación, etcétera. El enfoque tecnocrático, en el que una persona se orienta hacia la obtención de conocimientos, habilidades y capacidades estrechamente especializados, es la posición según la cual el hombre debe contentarse con tener "solamente pan". El siguiente principio de la psicología humanista, según la teoría de Maslow, es evaluar los sentimientos, deseos y emociones en lugar de objetivarlos o explicarlos superficialmente. Es mirar y ver en cada individuo su personalidad que tiene sus propias características: deseos, sentimientos y emociones. También parece obvio el siguiente principio: la convicción de que una persona es capaz de distinguir la verdad de la falsedad, y, comportarse de acuerdo con el bien supremo, creyendo en valores eternos como la verdad, la felicidad, el amor y la belleza.

El término "autoactualización" fue introducido en 1939 por Kurt Goldstein. Maslow lo interpreta como el deseo inherente a toda persona de realizarse, es decir, la tendencia a manifestar en sí mismo aquello que existe potencialmente. Esta propensión se puede definir como el deseo de manifestar en mayor medida la peculiaridad inherente de una persona para lograr todo lo que es capaz de hacer. En su obra los pedagogos humanistas insisten constantemente en la necesidad de introducir principios axiológicos como fundamento del sistema educativo moderno. Estos principios se encuentran claramente formulados por V. Slastyonin (Slastyonin, 2006) y representantes de su escuela científica. El primer principio propuesto por la escuela científica de V. Slastyonin es la igualdad de puntos de vista filosóficos en el marco de un único sistema humanístico de valores, manteniendo su diversidad de cualidades culturales y étnicos. Es un principio muy significativo, que abre

oportunidades reales para la implementación del diálogo intercultural como requisito previo para la creación de un espacio educativo humanista, en el que cada persona se sienta libre, independiente, pero al mismo tiempo se dé cuenta de que su compañero de comunicación tiene los mismos derechos. La música, cuya principal función es comunicativa, de unidad, contribuye, sin duda, a la realización de este principio. El segundo principio es la equivalencia de tradiciones y creatividad: el reconocimiento de la necesidad de estudiar y utilizar las enseñanzas del pasado, la posibilidad de descubrimiento espiritual en el presente y el futuro. Para crear un modelo educativo musical, es necesaria la observancia de este principio, ya que tradición e innovación conviven en el mundo de la música, que es un sistema integral de autodesarrollo. La comprensión de la música es un diálogo constante a través del tiempo y el espacio: las intuiciones espirituales del futuro a menudo ocurren precisamente cuando una persona creativa comprende los valores artísticos, estéticos, espirituales y morales del pasado. El tercer principio es la igualdad existencial de las personas, el pragmatismo sociocultural en lugar de las disputas demagógicas sobre el fundamento de los valores. La necesidad de reconocer la igualdad existencial de las personas no requiere prueba, ya que el paradigma educativo humanista reconoce el valor de cada persona, aceptándola como un interlocutor igualitario en la comunicación. Esta es otra condición necesaria para la implementación del diálogo intercultural, donde los valores de cada cultura son reconocidos y aceptados como algo dado, requiriendo una actitud cuidadosa hacia uno mismo. Al crear un modelo educativo musical, es sustancial darse cuenta de la importancia de este principio: es crucial no imponer los propios valores, sino esforzarse por comprender y aceptar los valores humanísticos de otras culturas, de modo que tanto la propia cultura como las ajenas formen parte de un único espacio espiritual. El cuarto principio es el diálogo y el desprendimiento en lugar del mesianismo y la indiferencia, es un deseo de encontrarse espiritualmente unos con otros. La formación del Hombre en el Hombre es la principal tarea al referirse a la música como factor de humanización del sistema moderno de educación profesional. La intervención en el ambiente de creatividad artística juega un papel determinante en la optimización de este proceso. Estudiando la psicología de la creación artística, la investigadora Ludmila Ermolaeva-Tomina señala que, hoy en día es muy importante encontrar las mejores formas de enseñar a los estudiantes a desarrollar sus habilidades creativas, teniendo en cuenta sus individuales características (Ermolaeva-Tomina, 2003, p.3). La creación e implementación del modelo educativo-musical como proceso de autodeterminación profesional y espiritual tiene como objetivo enseñar a cada

alumno a reconocerse como un sistema complejo, dinámico, autodesarrollador y portador de una enorme carga de energía creativa.

C. Desarrollo e implementación de un modelo educativo-musical para la formación de personalidad creativa en el sistema de educación superior universitaria: descripción de un estudio experimental.

El estudio experimental se llevó a cabo durante 2018-2022 sobre la base de la Universidad Autónoma del Estado de México: es un amplio espacio educativo, que presenta importantes oportunidades para realizar un experimento dirigido a humanización del proceso educativo, su renovación y perfeccionamiento. El estudio experimental contempló como finalidad, crear un modelo educativo-musical para la formación de personalidad creativa en los estudiantes e identificar las condiciones pedagógicas necesarias para su implementación en el espacio de una universidad contemporánea. El experimento se divide en dos etapas: 1. Preparativo (2018-2020) y 2. práctico-creativo (2020-2022). Cabe mencionar que las condiciones aplicadas por las medidas sanitarias COVID-19 no se tomaron como un factor destructivo y todos los contenidos se realizaron trabajando en forma virtual durante dos semestres escolares: el segundo de 2020 y primero de 2021, continuando en modo presencial. Para dar solución al objetivo planteado, en la primera etapa del experimento, que se considera preparatoria, se elaboraron cuestionarios para entrevistar a los docentes y estudiantes universitarios de tres diferentes espacios académicos: Facultad de Derecho (no cuenta con materias musicales en su Plan de Estudios), Facultad de Humanidades Licenciatura en Artes Teatrales (el Plan de Estudios contiene una amplia línea de las materias musicales para entrenamiento de la voz cantada, Área de docencia orfofónico-musical) y Licenciatura en Música de la Escuela en Artes Escénicas (el Plan de Estudios plantea una variedad de materias teóricas y prácticas con diferentes contenidos musicales). La aceptación de la participación en dicho proyecto experimental fue libre y voluntario, sin elementos de obligación mínima. Se formaron los grupos de 15 personas por cada espacio académico participante (45 en general). Dado que el propósito del experimento fue la creación de un ambiente educativo-musical, fue necesario determinar el nivel inicial de los estudiantes, sus conocimientos, preferencias en el campo del arte musical. Se aplicó una encuesta y entrevistas a los estudiantes, durante las cuales se propuso realizar las tareas cómo: 1. nombrar de tres a cinco compositores de diferentes períodos históricos, siglos XVIII, XIX, XX; 2. nombrar 1-3 obras de cada uno de estos compositores, las más interesantes, según el

encuestado; 3. formular en una o dos oraciones lo que atrae al encuestado en estas obras; 4. ¿Se percibe una conexión con el arte popular en esta música? En caso afirmativo, ¿en qué se expresa?; 5. ¿Se siente una conexión con la poesía, la pintura? En caso afirmativo, ¿en qué se expresa?; 6. ¿Hay alguna conexión con el arte de otras naciones? ¿Cómo se manifiesta esta conexión?; 7. ¿Existe una conexión con el pasado histórico de humanidad en las obras de estos compositores?; 8. ¿Es el arte de la música una parte de la sociedad, en opinión del encuestado, o es solo un aspecto de la educación general o especial?; 9. ¿Debería uno esforzarse por comprender una cultura extranjera, o debería uno evitar lo que es extraño? etcétera. Los métodos de organización de la comunicación de los estudiantes con la música en una universidad pueden considerarse como un sistema de acciones interrelacionadas destinado a dominar el potencial espiritual y moral de la música y formar sobre esta base la cultura estética de los estudiantes. Cada espacio académico (Facultad) de la UAEMex cuenta con departamento de Difusión Cultural como parte de la estructura obligatoria. Las funciones de estos departamentos incluyen un amplio rango de actividades programadas para la comunidad estudiantil. Sin embargo, el experimento correspondiente a esta investigación tenía sus contenidos de otra naturaleza. Finalmente se decidió por la modalidad del Curso *experimental musical* para la comunidad de tres diferentes especialidades. Las sesiones de trabajo se realizaron con la frecuencia de una vez por mes, total seis sesiones por semestre. Se elaboró el Programa de actividades, que incluyó un Proyecto artístico (fundación de un Ensamble vocal llamado "Iskra") y elaboración de los contenidos temáticos para cada sesión de trabajo de complejidad creciente. Se identificaron las siguientes disposiciones como objetivo principal del desarrollo e implementación del Curso experimental:

- familiarización de los estudiantes con el material musical que representa claramente la esencia, el contenido y la estructura de la cultura musical en su formación y desarrollo histórico
- formación de la comprensión consciente de los estudiantes sobre el significado de la música y el papel de la creatividad artística como parte cultural en la vida social
- desarrollo de habilidades de análisis propio independiente de obras musicales escuchadas
- aumentar el volumen de conocimiento de los estudiantes en el campo de la cultura musical, la creatividad artística
- desarrollo de la perspectiva espiritual y estética de los estudiantes a través del lado emocional de la percepción de las obras musicales

- creación de la personalidad competitiva de un joven especialista, un graduado de la UAEMex.

El desarrollo del dicho Curso experimental se basó en la experiencia de los grandes músicos educadores del siglo XX: el compositor, pianista, director de orquesta, profesor, la figura pública rusa, D. B. Kabalevsky y el compositor, pianista y director de orquesta estadounidense L. Bernstein.

Resultados

Presentamos los resultados de la primera encuesta (diagnóstico). El análisis de los resultados obtenidos en el transcurso de la primera encuesta permitió afirmar que la mayoría de los encuestados (38 de 45, que es el 73,27% del total) es consciente de la importancia del problema de la humanización del moderno sistema de educación. Nadie consideró que este problema no tiene relevancia hoy en día, pero al mismo tiempo, 8 personas, que es el 26,72% del total de encuestados, encontraron difícil responder la pregunta.

Para determinar el nivel básico de los participantes en el experimento, a todos se les pidió que respondieran una amplia gama de preguntas (razonamiento de la elección de profesión; ideas acerca de la actividad creativa; actitud hacia el reconocimiento público; ideas sobre la cultura humanitaria; intereses en literatura, poesía, pintura, teatro, música). La respuesta a cada pregunta se evaluó en un sistema de diez puntos, se sumaba el número de puntos y la puntuación media resultante atestiguaba el nivel de autodeterminación profesional y espiritual del individuo. La mayor parte de los participantes mostró un nivel medio de autodeterminación profesional y espiritual del individuo. Menos de un tercio de los encuestados dijo que la elección de una profesión fue seriamente pensada: la mayoría de los estudiantes se guiaron por la opinión de sus padres, algunos siguieron el ejemplo de amigos, otros dijeron que dudaron en elegir durante mucho tiempo y fueron guiados por aquellas facultades donde con seguridad pasarían por la competencia. El 20% de los encuestados demostró ideas claras sobre la esencia de la actividad creativa. El 100% de los encuestados quiere alcanzar el éxito que se asocia principalmente con un buen puesto, salario (solamente 7% especificaron que consideran el éxito como una oportunidad para implementar los proyectos planificados, crear algo nuevo, encontrar un lugar de trabajo donde sería interesante trabajar. La mayoría de los encuestados expresó confianza en que pueden evaluar adecuadamente sus habilidades, pero cuando se intentó considerar este tema con más detalle,

resultó que apenas un tercio puede realmente evaluar sus capacidades, es decir, se detectó el bajo nivel del autocontrol y la autoestima. Todos los participantes de la encuesta indicaron que les gustaría lograr el reconocimiento público. Las ideas sobre la cultura humanitaria resultaron ser muy vagas. Un nivel suficientemente alto de interés en el campo de la literatura, la poesía, la pintura, el teatro y la música fue demostrado por el 8% de los encuestados.

Al término de cada sección del curso, se realizaron encuestas y conversaciones pedagógicas con los participantes. Las conversaciones con los estudiantes fueron grabadas (con su consentimiento), lo que permitió crear un archivo con los materiales del experimento. Las lecciones temáticas y sesiones de discusión se combinaron con la práctica interpretativa musical: se decidió empezar con el arte vocal (ensamble “Iskra”) y poco a poco ir aprendiendo tocar los instrumentos de su interés. El repertorio coral en un principio se formaba según las fechas festivas (se aprendió a cantar y se grabó el Himno Universitario, se preparó un programa de villancicos navideños que se presentó con mucha emoción en forma virtual en un congreso de abogados en Brasil, entre otros). Paralelamente se organizaron salidas grupales a la Sala de Conciertos “Felipe Villanueva” a los conciertos de la orquesta sinfónica. En cada uno de los encuentros de este curso experimental se pudo constatar que los estudiantes no solamente se involucraron en el proceso activo de comprensión musical, sino que dieron pasos serios hacia el autoconocimiento, la autodeterminación profesional y espiritual, la autoidentificación y autorrealización, que era el objetivo principal del experimento. Los resultados obtenidos en el grupo experimental al terminar el primer semestre: permanecieron en un nivel bajo en la etapa final 10 personas (21,7%), mientras que en la primera etapa quedaron 18 personas (39,1%). En el nivel medio en la etapa final había 31 personas que es el 67,3%, mientras que en la primera etapa había 24 personas en este nivel, que es el 52,1%. Desafortunadamente, la cantidad de los estudiantes que han alcanzado un nivel alto no ha cambiado mucho: solamente una persona se trasladó ahí y, por lo tanto, 5 personas ocuparon el nivel alto, lo que representa un 11% frente al resultado inicial, 4 personas (8,8%). Los resultados obtenidos en el grupo experimental al terminar el segundo semestre: ni una sola persona quedó en el nivel bajo, este es un resultado muy contundente, que ya permite hablar de la significativa eficacia del modelo educativo musical. Pero aún más contundente fue el resultado, que indica que 13 personas (33,3%) alcanzaron un nivel alto. Además, de 32 personas (66,7%) que se encontraban en el nivel medio, cinco personas más mostraron resultados cercanos al nivel alto. Se pudo constatar, que, para los estudiantes del

grupo experimental, la música se ha convertido en un componente inseparable de su proceso educativo.

Discusión

La investigación coincide en la insistencia de las ciencias filosóficas, psicológicas, antropológicas, culturológicas en que hoy es necesario buscar nuevos modelos educativos, cuya implementación proporcionará una nueva calidad de desarrollo social de la sociedad, aportando un fuerte impulso creativo. Es una tarea compleja, que requiere colaboración multidisciplinaria, donde las aportaciones teóricas tienen el mismo valor que la investigación práctica. Se puede constatar que la obtención de los datos científicos para desarrollo de esta temática es lenta, los resultados se producen a lo largo del tiempo, no son instantáneas. Considerando este aspecto, la planeación de la investigación puede contemplar realización de una serie de Proyectos. La necesidad de usar enfoques científicos de diferentes disciplinas aumenta progresivamente los alcances de la problemática investigada, lo que puede encontrar su solución y beneficio en la creación de una Red que trabajaría el Proyecto con su propio enfoque disciplinario simultáneamente.

Conclusiones

La tarea principal del sistema moderno de educación profesional superior en su conjunto es crear modelos educativos que proporcionen una nueva calidad de desarrollo social, creando nuevos impulsos creativos. Esto exige la humanización del sistema moderno de educación profesional, que incluye su democratización, la creación de condiciones óptimas para la formación de la personalidad creativa de una persona-actor como sujeto del proceso educativo.

Uno de los factores significativos en la humanización de la educación profesional es emplear la música como herramienta para el desarrollo cognitivo, el autoconocimiento, la autodeterminación creativa y la autoidentificación personal. Recurrir a la música como factor de humanización del proceso educativo universitario requiere la creación de un modelo educativo musical orientado a crear un ambiente artístico y educativo eficaz.

El modelo educativo-musical de formación creativa en el espacio académico universitario es una estructura multinivel que incluye los siguientes componentes: objetivo, organización y procedimiento, contenido, actividad, motivación y resultado.

La implementación del modelo educativo-musical de formación en el espacio educativo de una universidad contribuye al aumento de la actividad cognitiva, la creación de condiciones óptimas para el autodesarrollo y la autoeducación, creando una base para el máximo desarrollo del potencial espiritual e intelectual. La creación de un entorno artístico-educativo en activo funcionamiento, un espacio educativo efectivo, contribuye a la expansión de los horizontes creativos del individuo, la formación artística, estética, espiritual y moral, definición de una estrategia personal de vida y, el aumento de la comunicación efectiva en la sociedad moderna.

Futuras líneas de investigación

Apelar a la música como factor de humanización de la educación requiere, a su vez, del estudio y análisis de:

- aspectos específicos de la música como forma de arte
- funciones de la música
- métodos de comprensión del texto musical
- la música en la formación creativa de la personalidad integral.

Referencias

- Adorno, Th. (2009) *Disonancias. Introducción a la sociología de la música*. Ediciones Akal, España.
- Adorno, Th. (2005) *Teoría estética*. Ediciones Akal, España.
- Bernstein, N. A. (2003) *Descubrimientos actuales en la fisiología del proceso nervioso*. Editorial Smysl, Moscú
- [Бернштéйн, Н.А. (2003) *Современные искания в физиологии нервного процесса*. Издательство Смысл, Москва]
- Bochkarev, L.L. (2006) *Psicología de la actividad musical*. Editorial Klassika -XXI, Moscú [Бочкарев, Л.Л. (2006) *Психология музыкальной деятельности*. Издательство Классика -XXI, Москва]
- Dewey, J. (1975) *Democracia y educación*. Ediciones Morata, Madrid
- Díaz Genis, A. (2016) *La formación humana desde una perspectiva filosófica: Inquietud, cuidado de sí y de los otros, autoconocimiento*. Editorial Biblos.

- Graham, G. (2000) *Philosophy of the Arts: An Introduction to Aesthetics*. Group Routledge, London and New York
- Guilford, J.P. (1967) *The Nature of Human Intelligence*. McGraw-Hill Book Company, New York.
- Gurevich, P.S. (1999) *Filosofía del hombre*. Vol.1 Editorial IFRAN, Moscú
[Гуревич П.С. (1999) *Философия человека*. Часть I Издательство ИФРАН, Москва]
- Ermolaeva-Tomina, L. B. (2003) *Psicología de la creatividad artística* Editorial Proyecto Académico, Moscú [Ермолаева-Томина, Л. Б. (2003) *Психология художественного творчества* Академический Проект, Москва]
- Kagan, M.S. (1997) *La estética como una ciencia filosófica*. Editorial Petropolis, San Petersburgo.
[Каган, М.С. (1997) *Эстетика как философская наука*. Издательство Петрополис, Санкт Петербург]
- Kolomiets, G.G. (2012) *El valor de la música: un aspecto filosófico*. Grupo editorial URSS, Moscú, 4ª edición.
[Коломиец, Г.Г. (2012) *Ценность музыки: философский аспект*. Издательская группа URSS, Москва, 4е издание]
- Kholopova, V. N. (2014) *La música como forma de arte*. Editorial Lan, Planet of Music, San Petersburgo [Холопова В.Н. (2014) *Музыка как вид искусства*. СПб., Издательство "Лань", "Планета музыки"]
- Maslow, A. (2019) *Motivación y Personalidad*. Editorial: Piter, San Petersburgo
Маслоу, А. (2019) *Мотивация и личность*. Издательство: Питер, Санкт Петербург]
- Orozco Alonso, M. (2015) *Psicología y música: Ensayo para comprender el impacto de la música sobre nuestro espíritu*. Editorial Primento, Madrid.
- Ovsyankina, G.P. (2016) *Psicología musical*. Editorial Unión de Artistas, San Petersburgo
[Овсянкина, Г.П.(2016) *Музыкальная психология*. Издательство Союз художников, Санкт Петербург]
- Reznik, Y. (2010) *Tecnologías de gestión social y humanitaria: a la posibilidad de aplicación en las prácticas educativas // El hombre de ayer y de hoy*. Investigación interdisciplinaria. Vol. 4. Editorial IFRAN, Moscú

- [Резник, Ю. (2010) *Социально-гуманитарные технологии управления: к возможности применения в образовательных практиках // Человек вчера и сегодня. Междисциплинарные исследования. Вып. 4. Издательство ИФРАН, Москва*]
- Rozhina, L.N. (2003) *Desarrollo del mundo emocional de la personalidad*. Editorial: Escuela Superior, Minsk.
- [Рожина, Л.Н.(2003) *Развитие эмоционального мира личности*. Издательство: Вышэйшая школа, Минск.]
- Rozov, N. S. (1998) *Valores en el mundo problemático: fundamentos filosóficos y aplicaciones sociales de la axiología constructiva*. Ediciones de la Universidad Estatal de Novosibirsk, Rusia
- [Розов, Н. С. (1998) *Ценности в проблемном мире: философские основания и социальные приложения конструктивной аксиологии*. Новосибирский Государственный Университет, Россия]
- Serikov, V. V. (1999) *Educación y personalidad. Teoría y práctica del diseño de sistemas pedagógicos*. Corporación editorial Logos, Moscú
- [Серииков, В.В. (1999) *Образование и личность. Теория и практика проектирования педагогических систем*. Издательская корпорация Логос, Москва]
- Slastyonin, V.A. (2006) *Pedagogía*. Centro de Publicaciones Academia, Moscú
- [Сластёнин, В.А. (2006) *Педагогика*. Издательский центр Академия, Москва]
- Swanwick, K. (2021) *Música, pensamiento y educación*. Ediciones Morata, España.
- Schweitzer, A. (1992) *Reverencia por la vida*. Editorial Progreso, Moscú.
- [Швейцер, А. (1992) *Благоговение перед жизнью*. Издательство Прогресс, Москва]
- Starcheus, M. (1999) *Homo musicus: Almanaque de psicología musical*. Editorial Música. Moscú.
- Teplov, B. M. (2022) *Psicología de las habilidades musicales*. Editorial "Lan", "Planeta de la Música", San Petersburgo.
- [Теплов, Б. М. (2022) *Психология музыкальных способностей*. Издательство "Лань", "Планета музыки", Санкт Петербург]
- Toropova, A. (2010) *Psicología de la música y psicología de la educación musical*. Editorial: Graf-press, Moscú

[Торопова, А. (2010) *Музыкальная психология и психология музыкального Образования.*

Издательство: Граф-пресс, Москва]

Tkhagapsoev, H.G &Astafieva, O.N. (2020) *Teoría informática-semiótica de la cultura.*

Introducción. Editorial Asterión, San Petersburgo.

[Тхагапсоев, Х.Г. & Астафьева, О.Н. (2020) *Информационно-семиотическая теория*

культуры. Введение. ИздательствоАстерион, Санкт-Петербург]

Vygotsky L. S. (2005) *Psicología del desarrollo humano.* Editorial Smysl, Moscú

[Выготский Л.С. (2005) *Психология развития человека.* Издательство Смысл, Москва]

Vygotsky L. S. (1998) *Psicología del arte.* Editorial Phoenix, Rostov del Don.

[Выготский Л.С. (1998) *Психология искусства.* Издательство Феникс, Ростов на Дону].