



AÑO II - No. 2 / ABRIL - JUNIO 2009

---

## **ORFF SCHULWERK O ESCUELA ORFF: UN ACERCAMIENTO A LA VISION HOLÍSTICA DE LA EDUCACIÓN Y AL LENGUAJE DE LA CREATIVIDAD ARTÍSTICA**

**Por Natalia Esquivel**

[natiesquivel@yahoo.com.mx](mailto:natiesquivel@yahoo.com.mx)

---

*“La música nunca está sola sino que está conectada con el movimiento creativo, el baile y el habla. No sólo para ser escuchada sino también para ser significativa en participación activa.”*

Carl Orff

A raíz de mis estudios en el campo de la pedagogía musical en la Universidad de Indiana en Pensilvania y la Universidad de Carolina del Norte en las cuales pude ampliar conocimientos y visiones sobre la Educación Musical en general y profundizar de una manera más específica sobre la propuesta pedagógica de Orff es que, quisiera compartir con los educadores musicales de Costa Rica sobre estos hallazgos y algunas otras reflexiones.

Cuando por lo general se habla de la Escuela Orff muchos lo relacionan únicamente con los instrumentos de barra de sonido determinado que el mismo Carl Orff ideó inspirado en instrumentos del gamellón e instrumentos africanos para el enriquecimiento de su filosofía educativa musical. Sin embargo, al profundizar más sobre su propuesta pedagógica nos damos cuenta que la Escuela Orff es mucho más que estos instrumentos de barra. Es una estrategia pedagógica para el aprendizaje y

la enseñanza de la música basado en el uso de la voz ya sea cantada, recitada o hablada, el uso de instrumentos o percusión corporal y la experimentación del movimiento por medio del baile folklórico o la expresión corporal creativa como una experiencia **viva y real de la música** antes de aprender la notación musical o la parte cognitiva de la misma.

El maestro capta la atención del estudiante a través de la **participación activa** al experimentar los seis elementos de la música: el ritmo, la melodía, la armonía, el timbre, la forma y las dinámicas por medio de actividades creativas que involucren el habla, la canción, el movimiento, la percusión corporal, la percusión determinada e indeterminada así como también la ejecución de la flauta u otros instrumentos especialmente autóctonos de diversas culturas.

Su filosofía resalta la importancia de la **experimentación** de los elementos más simples de la música aplicados a la ejecución instrumental o vocal y al movimiento corporal como medio de aprendizaje y desarrollo de la **creatividad**.

De esta manera las bases de la lengua hablada en cualquier idioma van a ser fuente de canciones, juegos, recitaciones, dichos, proverbios y cantos folklóricos llenos de ritmo y musicalidad aprovechados en la escuela Orff. También es de vital importancia el movimiento lo cual Orff tomó de Dalcroze, y en donde se experimentará la música fuera del instrumento, a través del cuerpo, para relacionar aspectos musicales como forma, ritmo, melodía, armonía, secuencias y por supuesto la improvisación.



CARL ORFF (1895-1982)

## Principios de la Escuela Orff

Según J. Frazee educador estadounidense, los principios más relevantes de la filosofía Orff y que muchos maestros en el mundo toman como base para esta pedagogía musical son los siguientes:

**1. Es participativa:** Aprender Haciendo. Respeta el conocimiento previo del estudiante y se basa en lo simple para explorar con propiedad y dirigirse paulatinamente hacia lo complejo. En este sentido la Escuela Orff es una propuesta que promueve la participación activa de todos los estudiantes partiendo de sus posibilidades y sus intereses pero también como motivación y desafío para desarrollarse musicalmente aún más durante el proceso. Por otra parte la participación activa es parte de la asimilación de los conocimientos porque fortalece la construcción de los procesos mentales involucrados en el aprendizaje ya que éste toma relevancia.

**2. Es un medio no un fin.** La creatividad es la base de la educación musical Orff en la cual se encuentran inmersos estudiantes y maestros para fortalecer experiencias estéticas. La presentación final no es tan importante como lo experimentado y aprendido aunque también se resalta el concepto de compartir lo musicalmente experimentado en el proceso a través de las presentaciones.

**3. Busca el desarrollo personal y musical.** Escuchar, recordar, analizar, improvisar y respetar la participación de cada uno en su función grupal. Estas actividades son medios para desarrollar conciencia sobre uno mismo y la música también. Los conceptos y habilidades pueden ser desarrollados a través de las actividades pero es la calidad de la experiencia la que intensifica la experiencia estética de la música y enriquece la vida de los estudiantes y maestros.

Sobre este punto de su propuesta educativa musical Orff mismo en 1962 comentó al respecto “cualquiera que haya trabajado con niños y jóvenes en el espíritu de Orff Schulwerk descubrirá que es una experiencia humanizadora y trasciende la función musical”. Al fin y al cabo ¿cuál es el objetivo de la educación musical? La experiencia musical en el aula no debería desligarse de la parte humana la cual nos permite trabajar en grupo, fortalecer valores, respetarnos como individuos, expresarnos, apreciar la diversidad y la creatividad.



## **No es un método**

Es importante recalcar que la Escuela Orff no es un método en el cual el profesor dirige su enseñanza por medio de pasos a seguir. Los libros escritos tanto por Carl Orff como por su co ayudante, Gunild Keetman proponen modelos de improvisación y ejecución de la música, del movimiento y la expresión dramática para enseñar tanto a niños como a jóvenes. De ahí la importancia de que los resultados de la pedagogía musical Orff es la de alcanzar el nivel más alto de creatividad y expresión artística en cada individuo incluyendo al maestro. De esta manera el maestro introduce en su planeamiento las actividades de diferentes maneras según su experiencia, creatividad y objetivos a desarrollar. Por su parte el estudiante gana experiencia e independencia y demuestra habilidades creativas para resolver los diferentes desafíos musicales a través de la participación activa y la exploración. La escuela Orff requiere por su parte de un alto compromiso en la preparación musical del maestro y su disponibilidad de experimentar y aprender en el proceso también.

## **Elementos del proceso Orff-Schulwerk**

El proceso Orff reúne los siguientes elementos en el proceso de enseñanza-aprendizaje:

- Observación
- Imitación
- Exploración-Experimentación
- Creación

A través de este proceso el rol del educador musical es reducido a colaborador y participe del diálogo musical ya que el estudiante desarrollará su independencia musical y demostrará habilidades para proponer y crear.

## Reflexiones

La escuela Orff es una de las más significativas a nivel educativo y experimentación artística ya que combina en su proceso pedagógico la música, la literatura, el lenguaje hablado, el drama, la danza, el teatro en diversas actividades creativas propuestas por el maestro y desarrolladas y superadas posteriormente por los estudiantes. Es un diálogo entre estudiante y maestro ya que el estudiante también propone y se prepara para su independencia musical y su desarrollo creativo. Lo que diría el pedagogo Paulo Freire “se prepara para la adquisición de su propia voz”.

Es una filosofía educativa en donde se respeta la cultura y el conocimiento de sus hacedores. La escuela Orff sugiere y cada maestro crea y recrea con sus estudiantes por medio de un planeamiento propuesto. Es una aventura y un riesgo, una pedagogía del diálogo y el hallazgo. Es sumamente significativa en cuanto se fomenta el **aprender haciendo** a través de experiencias estéticas que permitan al estudiante y al maestro considerar el mundo de una manera distinta además de fomentar un sentido de comunidad a través de personas diversas. Es una visión pedagógica musical altamente creativa desarrollada por un compositor.

En una Costa Rica en donde la educación musical ha sufrido de ser conductista y ha estado muy centralizada en cuanto a la enseñanza de la notación musical, podríamos pensar en ampliar horizontes educativos en el campo musical y experimentar un tipo de enseñanza más abierta y creativa como la propuesta por Carl Orff, la cual esté dirigida al desarrollo estético de la persona y promueva la cultura costarricense así como también la creatividad de nuestros estudiantes y por ende de nuestro sistema educativo. Desde luego que esto requiere un cambio de mentalidad y un reentrenamiento de nuestros educadores musicales. Es una idea fundamentada en el derecho de todas las personas a tener acceso a una educación holística, de experimentar la creatividad y las artes con el propósito de expresar el mundo interior de una manera estética a través de una voz propia.

---

### FUENTES

Esquivel Benítez, Natalia. “Developing a nylon string guitar curriculum for beginners ages 10-13 based on Orff-Schulwerk materials and methods.” M.A. thesis, Indiana University of Pennsylvania, 2007.

Frazeo, Jane. *Discovering Orff: A Curriculum for Music Teachers*. New York: Schott, 1987.

Johnson, Daniel C. *Orff-Schulwerk Level 1, teacher training course*. NC: UNC, 2008.

McNeill Carley, Isabel, ed. *Orff Re-Echoes*. American Orff-Schulwerk Association, 2004.

Orff, Carl and Arnold Walter. "The Schulwerk: Its Origins and Aims," *Music Educators Journal* 80, no. 5 (March 1994): 23-26.

Orff, Carl and Gunild Keetman. *Orff Schulwerk: Music for Children*. Versión en inglés adaptada por Margaret Murray. 5 Vol. Mainz: Schott, 1957.

Wheatley, Susan. "Coursepack, Music for Elementary Grades: Readings and Materials." Indiana, PA: Indiana University of Pennsylvania, 2007.

---

Como citar este artículo:

**Esquivel, Natalia. "Orff Schulwerk o Escuela Orff: Un acercamiento a la visión holística de la educación y al lenguaje de la creatividad artística". En *LA RETRETA*, AÑO II No. 2, Abril-Junio, San José de Costa Rica, 2009, ISSN: 1659-3510. Accesible:<<http://www.laretreta.net/0202/orff.pdf>>**