

Procesos didácticos y de aprendizaje en las ciencias de la naturaleza

DOI Sobre la educación de la música

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

5° CONGRESO CARIBEÑO DE
**INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA**

Sobre la educación de la música

On the Education of Music

Javier Riveros Castillo¹

Resumen

Este artículo es una reflexión sobre la enseñanza de la música en dos posiciones en las universidades con programas de música: 1) la música popular, tradicional y folclórica, y 2) la música «erudita» (Acosta, 2004). Es decir, se parte de un supuesto en la enseñanza de la educación superior, determinada como una complejidad en la manera en que se transmite. Entonces, ¿habría música más compleja atribuida a la enseñanza a nivel superior? Si toda enseñanza de la música es válida por sus manifestaciones culturales, no por su carácter complejo, entonces toda música debería ser estudiada (Bartok, 1985, p. 81). El objetivo es investigar históricamente cómo la cultura está en los sujetos —sus manifestaciones, celebraciones, mitos, ritos— y cómo es transmitida por la oralidad en ciudades seleccionadas como medio de transferencia, analizando cada aspecto de la enseñanza en cada una de ellas, siendo determinante como resultado la forma educativa en la música.

Palabras clave: Caribe, investigación, mito, rumba, salsa, son.

Abstract

This article is a reflection on the teaching of music from two perspectives in universities with music programs: 1) popular, traditional, and folk music, and 2) “classical” music. It begins with an assumption about higher education in music, viewed as a complexity in the way it is transmitted. This raises the question: Is one type of music more complex than another and, therefore, more suitable for higher-level teaching? If all music education is valid due to its cultural expressions rather than its complexity, then all music should be studied. The objective is to investigate, historically, how culture is embedded in individuals—their expressions, celebrations, myths, and rituals—and how these are transmitted orally in selected cities as a medium of transfer. The study reflects on each aspect of music education in these contexts, ultimately determining the educational framework for Caribbean music.

Keywords: Caribbean, Research, Myth, Rumba, Salsa, Son.

¹ Universidad Pedagógica Nacional. Colombia, wjriversc@pedagogica.edu.co, <https://orcid.org/0000-0002-5820-9929>

1. Introducción

Los sujetos poseen costumbres y rituales, son efectos de la construcción de su sociedad, política, filosofía, arte, religión, etc., incluso la educación, son el resultado de la misma cultura. Sus leyendas y mitos son la supervivencia de nuestros propios usos y tradiciones. Esta transferencia y sus formas son gestionadas a través de la oralidad como fenómeno de enseñanza, de ahí el proceso atribuido al lenguaje como un hecho humano del que nadie escapa, propio de la cultura, del intercambio en formas de diálogo que confiere un discurso en comunicación y que surge a través del pensamiento como elementos de transmisión del lenguaje. Entonces, los ritos en la cultura son actos de pasión que se dan en el encuentro con sujetos, están mediados por la satisfacción de sus deseos y de sus formas sociales, como el lenguaje. El arte cumple esa función deseosa en los sujetos como referente argumentativo al que se le atribuye *la pasión* (Freud lo llamó «la sublimación»), pues ejerce significado en la sociedad. Los eventos sociales desde la antigüedad se han dado por actos religiosos, a usanza de regocijo, de jolgorio popular, siendo estos mitos y ritos carnavalescos los que experimenta todo pueblo. Estos aspectos son medios socializadores para la diversión de una cultura. Bajtín argumenta que muchas de estas fiestas son también una muestra de protesta como un medio de aceptación aparente, pero a su vez de rebeldía. Por eso, la risa, la fiesta, el carnaval, etc., y esa metamorfosis social dentro de la vida, son elementos que se pueden ver en el carácter ritual, como asunto universal de lo popular del pueblo (Bajtín, 1993).

Bajtín menciona el cuerpo como asunto fundamental del ritual, el erotismo también es esencial en este encuentro. Esos discursos convertidos en leyendas son los que determinan el mito, pues donde termina el mito empiezan las historias (Lévi-Strauss, 1987, pág. 71). El lenguaje es la esencia para la construcción cultural, en toda sociedad la actividad de los sujetos está condicionada a su uso. Bajtín enuncia *las esferas (los géneros discursivos)* como diferentes aspectos de la sociedad, y definidas como *esferas de la praxis* (Bajtín, 1982). El análisis de la cultura y el lenguaje en los contenidos raciales son de imperioso estudio. Los seres que hablan la misma lengua comparten probablemente la misma cultura y hay una tendencia a unirse entre ellos (Benveniste, 1971, p. 100).

Esta mirada investigativa se transporta también a la necesidad en el estudio de la historia de los pueblos y la relación de sus rituales a través de la escritura, ya que es allí donde hace menoscabo el conocimiento artístico y cultural. Según Bachelard, una de las grandes opciones estratégicas en investigación son los recursos temporales, es decir, de tiempo y espacio que dispone el investigador, pues descubre características específicas que están fuera del «gueto científico» encerradas en unas especificidades estrictas. Por ejemplo, en la historia del arte, los expertos ignoran a menudo los aportes de la historia en la educación artística (Bachelard, 1948, p. 18).

2. Metodología

Este trabajo investigativo realizó sesiones de tipo exploratorio, histórico y descriptivo con sujetos de poblaciones como San Basilio, especialmente con agrupaciones musicales

de Palenque (Colombia) y con estudiantes de educación superior de Cali (Colombia); en La Habana (Cuba), entrevistas a músicos de agrupaciones como Septeto Habanero, Idra María, Yarima Blanco; y en Veracruz (México), con estudiantes de colegios de secundaria. Se realizaron las lecturas de la bibliografía y se seleccionaron acervos, como también la transcripción de estos acervos y análisis morfológico (desde lo contextual, lo armónico, lo melódico, etc.), interpretación de los instrumentos de ritmos estudiados generando la reflexión crítica ante las posturas de los autores y la construcción de los documentos. El trabajo de explicación de la bibliografía y de las transcripciones de las obras interpretadas en los ensayos con ensambles musicales y las grabaciones para el programa radial (podcast, blog Sabor Caribe y redes sociales Instagram, Facebook, X, YouTube, Spotify) en la emisora fueron fundamentales para el desarrollo del proyecto. En estas sesiones se realizaron lecturas de los textos sugeridos, se escucharon los acervos, se explicó la morfología (desde lo contextual, lo armónico, lo melódico, etc., afianzando en este momento el enfoque investigativo analítico), se interpretaron los instrumentos de cada ritmo estudiado y se realizó el montaje pertinente, desarrollándose el tema teórico dando lectura también a los escritos de los monitores, generando la reflexión crítica ante las posturas de los autores y construyendo los documentos con estudiantes y monitores del semillero, leyendo, explicando, escuchando cada postura y escribiendo, dejando documentos para el proyecto. Igualmente, se realizaron ensayos musicales con la Orquesta Música del Caribe (30 estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional), mostrando el desarrollo de la morfología y de los análisis musicales. Todo este trabajo se realizó en inmersión en Palenque y Cali (Colombia), Veracruz (México) y La Habana (Cuba).

3. Resultados

En este punto se pudo obtener resultados en los contenidos musicales radiales para la emisora de la UPN en el programa Sabor Caribe. Se elaboró un amplio escrito documental del contexto espacio-temporal de los sitios de inmersión, haciendo un análisis sobre el mito a través de los aspectos culturales de cada población intervenida por el arte y la música como elemento fundamental de la vida de los sujetos, correspondiente al primer objetivo del proyecto. Sobre la enseñanza de ritmos, se evidencia su complejidad entrelazados con la cultura, como el complejo de la rumba y todo el fenómeno sincrético del Caribe, resultado de la elaboración de ensayos plasmados en libretos que han sido de tipo documental y analítico en dos sentidos: en lo contextual de cada producción de los programas al aire, donde se ha enriquecido el trabajo investigativo y por supuesto la mirada desde la especificidad musical (análisis morfológicos de las transcripciones del acervo), propio para la investigación, referidos a ritmos de la rumba, en relación con lo cultural de ciudades como Cali, mostrando un material pedagógico importante para el uso de la enseñanza en el aula de clase. Igualmente en cuanto a la llamada salsa en Cali. Es decir, la manera como se puede transmitir cada uno de los ritmos estudiados y la manera interpretativa de la región. Como resultado, se deja un material de consulta, de las transcripciones, videos interpretativos y análisis de los acervos del repertorio del Caribe, para apreciación de la música como medio de enseñanza. Los libretos son

documentos de tipo documental y analítico de los programas, como un material de partituras, donde se muestra la forma de trasmisión en grupos de Cali, La Habana y Palenque. Resultado de cada programa con transcripciones del repertorio propio para la investigación, mostrando un material pedagógico importante para el uso de la enseñanza en el aula de clase. Es decir, la manera como se transmiten los ritmos estudiados y como se evidencia la forma interpretativa constitutiva de la región Caribe. La palabra es primordial para el acto educativo en la cultura popular. La oralidad para los maestros es la misma enseñanza, pues una conversación, o explicación, produce efectos para la formación. Dice Miller: «Son las palabras, no los escritos, lo que resulta decisivo para el sujeto. Los efectos primordiales están en la palabra [...] en la experiencia analítica la palabra permanece [...]» (2010, p. 32). Por eso en la educación deben ser adaptados, «recontextualizados», como dice Bernstein: «[...] los códigos se generan, reproducen y cambian en los niveles más específicos de interacción tanto en la familia como en la escuela [...]» (1990, p. 3). Como resultado, también se tienen en cuenta los análisis musicales como aspecto fundamental en los procesos investigativos, pues son formas de conceptualizar los elementos constitutivos de una obra musical, ya que desde lo pedagógico, son un recurso didáctico para la enseñanza, teniendo en cuenta que es necesario entender ese discurso argumentativo empleado como asunto de comprensión del objeto de estudio.

4. Discusión y conclusiones

Discusión

La discusión evidenció la importancia de la enseñanza de la música popular en las instituciones educativas y su formación, pues su complejidad es valiosa como medio de educación. Este no es un trabajo terminado, se sigue con lo estudiado en la actualidad, en el estudio del mito en la cultura, reflexionando sobre la comprensión como un medio de aprendizaje, o se debe aprender del mito en la escuela como asunto histórico para el trabajo artístico en la cultura de los pueblos. Esa mirada esencial es motivo de estudio en mis diferentes trabajos investigativos, pues es el recorrido de la diáspora afro a través del tiempo en toda América Latina.

Conclusiones

- La risa, la fiesta y el carnaval son medios de enseñanza en la complejidad de la formación artística. Dice Carpentier: «[...] que estudien a fondo el folclore de su país, que escuchen las grabaciones populares [...] que se empapen de su música popular [...]» (1987, p. 14).
- La música del Caribe como una manera de aprendizaje, ayuda a los procesos de enseñanza, es útil para comprender lo operacional de nuestro contexto social, y para el reconocimiento de nuestra cultura.

6. Referencias bibliográficas

- Acosta, L. (2004) *Otra visión de la música popular cubana*. Iguana Ciega.
- Bachelard, G. (1948). *La formación del espíritu científico*. Siglo Veintiuno editores.
- Bajtín, Mijaíl. (1982). *Estética de la creación verbal*. Siglo XXI.
- Bajtín, Mijaíl. (1993). *La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de François Rabelais*. Alianza Universidad.
- Bartok, B. (1985). *Escritos sobre música popular*. Siglo XXI Editores.
- Bernstein, B. (1990). *La construcción social del discurso pedagógico*. Producciones y Divulgaciones Culturales y Científicas, El Griot.
- Benveniste, É. (1971). *Problemas de Lingüística general I*. Siglo XXI Editores.
- Carpentier, A. (1987). *Ese músico que llevo dentro*. Alianza Editorial.
- Freud, S. (1930 [1929]). Malestar en la cultura. En: *Obras completas*. James.
- Miller, J. (2010). *Extimidad*. Editorial Paidós.
- Lévi-Strauss, C (1987). *Mito y significado*. Alianza Editorial.