

XVII SEMINARIO LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN MUSICAL

EDUCACIÓN Y CULTURA

“Política e ideales para una Educación Musical Latinoamericana.”

27 de noviembre al 02 de diciembre de 2011

Antigua, Guatemala

Formación musical para sociedades interculturales: Alianza entre el conservatorio de música y la orquesta experimental de instrumentos nativos de Bolivia.

María Esperanza Téllez Laguna

RESUMEN DE LA PONENCIA

El conocimiento se mueve y desarrolla a la par del movimiento del mundo, y así como en el mundo de las ideas hay un tiempo de estabilidad, existe también un tiempo de inestabilidad, de caos y de profundas contradicciones que anuncian nuevos sentidos humanos.

El arte y la educación no pueden considerarse aisladas de la política, del contexto socio-cultural y de los otros sistemas y modalidades educativas. Sus propósitos sociales, estéticos, artísticos y pedagógicos deben nutrirse de la valentía y la claridad que demandan las profundas transformaciones políticas que vive Latinoamérica.

Bolivia es considerada como el espacio geopolítico y cultural en el que se acuña una nueva esperanza para la transformación de todos los órdenes de la vida. Los cambios encaminados en la última década mueven una diversidad de fibras que ponen en relieve las profundas contradicciones de su estructura; el sistema educativo es el de mayor sensibilidad, y el artístico, la vitrina que refleja la encrucijada.

En ese marco, la ponencia que pongo a consideración de ustedes está orientada por las siguientes pautas:

1. La nueva legislación boliviana en el campo educativo y sus repercusiones en la formación de los/as jóvenes músicos.

La reciente Ley de Educación (diciembre de 2010) que lleva el nombre del maestro indígena Avelino Siñani, ofrece un marco general a la educación artística, a partir de los valores y estética de la vida comunitaria, las necesidades de formación educativa integral y el fortalecimiento de la identidad de los pueblos indígenas y originarios.

La actual construcción de un subsistema de educación artística para el país ha eludido el debate sobre el devenir de los actuales centros de formación artística. La situación del Conservatorio Nacional de Música (hoy Conservatorio Plurinacional de Música) es una referencia clara de la encrucijada en la que se sitúa la educación musical.

Con amplia aceptación social acunada en sus 103 años de vida, el Conservatorio abre y cierra simultáneamente su rígida estructura como respuesta a las demandas ineludibles del contexto por una parte, y por otra –contradictoriamente- al “conservadurismo” que la acompaña y ha definido desde siempre su identidad institucional.

Su apertura a la música popular en la década de los 90 no ha significado un cambio significativo en su propuesta formativa, más bien, una suerte de pantalla que encubre hasta hoy, la deuda con “las otras músicas”, condenadas desde siempre a la marginalidad o a la categoría ornamental en el ámbito académico.

¿Cómo entendemos y asumimos la interculturalidad en la formación de los/as jóvenes músicos? es una de las preguntas que ha empezado a provocar variadas respuestas y propuestas, mientras crece la demanda de formación musical, que es atendida en un alto porcentaje por la oferta privada.

2. El Programa de Iniciación Musical de la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos.

El compositor boliviano Cergio Prudencio afirma en sus escritos que la cultura en este continente es fundamentalmente “un proceso dinámico, donde los cambios no significan muerte sino regeneración”. Asume nuestro mestizaje como supervivencia de lo esencial a través de “formas mutantes” que, a diferencia de la lógica del colonizador, nos configuran “por inclusión, no por exclusión”, hecho que nos confiere una ventaja potencial sobre cualquier intento de homogenización y dependencia.

En el contexto de volver a ser, continúa el compositor, surge la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos, ampliamente difundida como una experiencia estética, musical y pedagógica, que en sus 30 años de vida ha dado muestras suficientes para ser considerada la respuesta más idónea y exitosa en Bolivia, a los dilemas de la interculturalidad.

Cientos de niños, niñas y jóvenes formados en su seno, se perfilan hoy como músicos interculturales, con sentido de pertenencia y probada creatividad artística.

La propuesta de la OEIN fundada en su Programa de Iniciación Musical logra introducirse, abriendo la coraza del Conservatorio boliviano, gracias a un convenio interinstitucional suscrito el año 2009. Su propósito: ofrecer a los estudiantes del ciclo inicial del Conservatorio, un experiencia en los dos polos, aparentemente irreconciliables en la música: la tradición oral (legado vivo en el caso boliviano, de la cultura aymara y quechua) y la música contemporánea. A través del programa que se viene desarrollando, se conjugan los beneficios culturales, los valores sociales, el aprendizaje espontáneo, la cercanía al mundo sonoro cotidiano, entre otros beneficios.

3. Los desafíos y las respuestas pendientes

La validación de la experiencia iniciada en el Conservatorio de Bolivia se afirma desde la vivencia y las percepciones de los/as estudiantes, pero no se encuentra consolidada entre los/as profesores de la institución, quienes ofrecen resistencia con argumentos técnicos y estéticos que no han sido puesto bajo la luz de la evidencia.

La generalización de esta experiencia, respetando los matices y sonoridades regionales, será posible si se crean las siguientes condiciones mínimas:

- La resignificación de la educación musical en el contexto de las transformaciones estructurales (políticas, socio culturales y educativas).

-Los acuerdos básicos entre las instituciones formativas que faciliten la circulación de experiencias artísticas interculturales.

El desmontaje de las prácticas pedagógicas que, en el campo musical, continúan sacralizando el arte como la esfera menos humana de la humanidad.

-El cuestionamiento de la técnica como condición rígida e invariable en la interpretación musical, no así, como un campo versátil ligado a los requerimientos estéticos y las urgencias expresivas de la música.

FUNDAMENTACIÓN

La propuesta se relaciona directamente con la temática definida para el XVII Seminario Latinoamericano de Educación Musical y específicamente con el sub-tema 4 de las mesas temáticas de debate y discusión, ya que comparte una experiencia concreta, un modelo alternativo de formación musical acorde a las condiciones socioculturales de los países latinoamericanos y a la dinámica que los envuelve.

La historia contemporánea tiende a la homogenización, inclusive bajo el rótulo de la interculturalidad, frente a lo cual, debemos avivar la creatividad para contextualizar la educación musical en este espacio temporal concreto y en la diversidad de expectativas individuales y colectivas que demandan mayor relevancia social.

No es suficiente, aunque si necesaria, la revisión y modificación de la legislación educativa y del sistema de formación en su conjunto, empero, las experiencias musicales y pedagógicas reales se convierten hoy, en el punto de partida del camino por recorrer y de la producción teórica que le dé sustento.

Con diversos matices, salen a relucir las profundas contradicciones de la educación musical, situada aún entre polos excluyentes y dicotómicos que resultan insuficientes para comprender y asumir la complejidad de este campo y su inserción significativa en la dinámica social.

Nadie podría negar que nos movemos como pedagogos, gestores, músicos o docentes entre el dogmatismo del modelo escolástico y las ideas renovadoras que no terminan de expresarse en experiencias concretas; ambos propenden aún la desvinculación, el aislamiento y la creación de una realidad propia que es necesario perforar para adentrarse en su potencialidad y dotarle de herramientas que las fortalezcan.

La interculturalidad puesta en funcionamiento en un modelo pedagógico se expresa como tensión creativa y no como oposición y sumatoria imposible; como construcción y no sólo como descripción de una situación existente; como proceso de ida y vuelta y no así como proceso unidireccional. Sólo de esa manera permitiremos que "...se desaten las fuerzas de la creatividad, desbloqueando los dos lóbulos de nuestro cerebro y las dos civilizaciones que tenemos atravesadas, haciéndolas interactuar y complementarse mutuamente...".

La experiencia que se presentaría en el Seminario es una referencia basada fundamentalmente, en las apreciaciones de los/as estudiantes que participan en el Programa. No es frecuente contar con el testimonio de los/as protagonistas principales de una experiencia innovadora, para cambiar el enfoque unidireccional que continúa acompañándonos.