

XVII SEMINARIO DEL FORO LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN MUSICAL

LA ANTIGUA, GUATEMALA

EDUCACIÓN Y CULTURA.

“Política e ideales para una Educación Musical Latinoamericana.”

27 de noviembre al 02 de diciembre de 2011

“Deseo, adolescencia e identidad: la apreciación musical en edades juveniles.”

Andrés Samper Arbeláez

Resumen de la exposición:

Esta ponencia plantea una reflexión en torno a la pertinencia de permitir el ingreso de los territorios culturales y estéticas musicales juveniles al aula de apreciación musical como estrategia pedagógica de construcción de significación, sentido e identidad. Se describe el impacto de la música entendida como espacio vivencial sobre el desarrollo de la identidad juvenil, problematizando la categoría de identidad como una experiencia móvil de sentido (Hall, Castro-Gómez). Posteriormente, se recoge la propuesta de Lucy Green de integrar elementos del aprendizaje informal al aula de música. Igualmente, se plantea la idea de desarrollar en los estudiantes una musicalidad crítica que comprenda las especificidades, reglas y capitales en juego de los diversos campos de producción musical; en este punto se indaga sobre la categoría de noo-política, entendida como la modulación ejercida por el sistema capitalista de los deseos, afectos, la percepción y la memoria de los individuos (Castro –Gómez), y se plantea la pregunta por el lugar de la educación musical en edades juveniles frente a este fenómeno. También, se aborda la noción de encuentro de Keith Swanwick como práctica pedagógica fundamentada en la autonomía y la inclusión de las opciones individuales.

En síntesis, se plantea la posibilidad de construir lugares de significación e identidad en la escuela, abriendo las ventanas del aula para permitir el ingreso de “otras formas de aprender” que caracterizan las culturas juveniles en el campo informal para desestructurar, en el buen sentido, las prácticas pedagógicas, adoptando miradas que reivindicquen la dimensión afectiva, holística, no lineal, colectiva y gozosa que, con frecuencia, encontramos en los procesos de aprendizaje informal de la música; todo dentro de miradas reflexivas y críticas sobre los contextos contemporáneos. Esto supone aceptar la fertilidad de los límites de la escuela para reconstruir las prácticas de enseñanza, y al arte como relato siempre abierto en el que el eje transversal es la experiencia estética.

Finalmente, se exponen algunas experiencias de proyectos concretos realizados en la clase de apreciación musical del Programa Juvenil de Música de la Pontificia Universidad Javeriana:

Montajes de piezas del repertorio académico con instrumentos modernos: se realiza un montaje o arreglo de una obra de algún periodo o estilo visto en clase con

instrumentos o herramientas tecnológicas contemporáneas. Generalmente, este ejercicio se desarrolla en grupo. El trabajo se hace de manera autónoma, destinándose solamente una o dos sesiones de trabajo con el profesor para orientar el proceso y resolver preguntas específicas¹.

Composiciones: se propone el ejercicio de escribir obras sencillas a partir de herramientas de composición pertenecientes a ciertos estilos o lenguajes vistos en clase. Por ejemplo, se pide a los estudiantes que escriban una melodía basándose en una serie dodecafónica y que la interpreten en su respectivo instrumento frente a los demás estudiantes.

Fusiones y reinterpretaciones musicales: se desarrolla un proyecto cuyo objetivo es fusionar dos o más géneros populares y clásicos estudiados en clase, dentro de una perspectiva creativa. Al final del semestre, se presenta cada uno de los proyectos en vivo frente a los demás alumnos.

Construcción de instrumentos musicales: se invita a los estudiantes a construir un instrumento existente o inventado, planteándose como única condición que este emita sonidos. Como punto de partida, se propone un manual de construcción de instrumentos musicales a partir de materiales reciclables de carácter casero. Después de recibir la aprobación de la maqueta inicial, los estudiantes entran en la fase de construcción del instrumento en casa. Al final del semestre, se socializan los resultados.

Instrumentos imaginados: los estudiantes deben presentar un proyecto que dé cuenta de un “instrumento nuevo”, que se ubique dentro de las familias tradicionales o que “fusionen” instrumentos ya existentes. La presentación se hace a través de una maqueta o de una representación gráfica del instrumento.

Stomp: se trabaja con los alumnos en montajes rítmicos, utilizando elementos caseros de percusión como baldes, tarros, latas, escobas, botellas, cartones, frascos y herramientas. Este espacio tiene un componente improvisatorio importante.

Reseñas y notas al programa: se pide a los estudiantes que escriban una reseña crítica sobre un artista o disco de su escogencia o las notas al programa para alguno de los conciertos que presentan sus compañeros en el marco de los ciclos de conciertos del programa.

Elaboración de libretos para radio: se pide a los alumnos elaborar libretos sobre alguno de los temas vistos en clase para que ellos mismos presenten música de los distintos estilos, periodos y géneros en algunas de las franjas de la Emisora de la Universidad Javeriana.

---

¹ El acercamiento vivencial a la esencia del material sonoro de la música “clásica” occidental, dentro de formatos y timbres más cercanos a la experiencia juvenil, arroja nuevas valoraciones por parte de los alumnos sobre las propiedades *intersónicas* de las estéticas *clásicas* (Green, 2008).

Proyectos multimedia: tratando de aprovechar la cercanía de los jóvenes con las nuevas tecnologías se propone un proyecto multimedia. Usualmente, estos proyectos presentan de manera interactiva la biografía o experiencia de algún artista o grupo musical. Tiene una fase de preparación previa en la que los alumnos realizan una investigación de carácter teórico que finaliza en el diseño de un mapa del proyecto multimedia y su posterior elaboración. Siempre, se finaliza con una socialización de los trabajos en clase.

Comunidades virtuales: el programa infantil y juvenil, específicamente la clase de *apreciación del jazz*, cuenta con una plataforma en línea en la cual se socializan las tareas, los videos de los *jams*, las fotos y los escritos de algunos estudiantes, entre otros.

Trovadores urbanos: con el objetivo de generar experiencias por fuera del aula, se propone este proyecto que invita a los estudiantes a escoger algún grupo o artista urbano y a desarrollar en torno a él un trabajo de campo. Se compone de una parte biográfica, en la que se da cuenta de la historia del artista, los momentos claves de su carrera y la expresión actual de su oficio. Este componente está apoyado por videos, fotos, entrevistas y textos. De otra parte, el grupo de estudiantes debe escoger un tema musical interpretado por el artista o grupo musical escogido, transcribirlo y analizarlo desde un punto de vista estructural. En el marco de esta experiencia, se abordaron propuestas musicales urbanas de todo tipo, que incluyen grupos de la escena bogotana del reggae, el rock y el jazz, así como músicos que tocan en los buses o en la calles.

Jams: semanalmente, se da un *encuentro* en el que músicos del programa juvenil de la Pontificia Universidad Javeriana y de afuera se reúnen para “hacer música juntos”. Generalmente, la sesión abre con algún grupo o artista invitado de la escena musical bogotana. Aunque la participación de agrupaciones de rock y de jazz es más común, con frecuencia, se presentan también alumnos del énfasis en música “clásica”.

Referencias

Aguirre, I. *Hacia un imaginario para el futuro en educación artística*. Universidad de Navarra. (s.f.).

Bourdieu, P. *La reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza*. México: Fontamara, 1995.

Edwards, G. y Pintus, A. *Filosofía, Rock y Educación*. [En línea]. www.bu.edu/wcp/Papers/Teac/TeacEdwa.htm (s.f.)(Acceso: octubre de 2006).

Green, L. *How Popular Musicians Learn*. Aldershot: Ashgate, 2005. Green, L. *Music, informal learning and the School: a new classroom pedagogy*. Aldershot: Ashgate, 2008.

Guattari, F. *Las tres ecologías*. Valencia: Pre-textos, 1990.

Hormigos, J. y Cabello, A. *La construcción de la identidad juvenil a través de la música*. [En línea]. Universidad Rey Juan Carlos. <http://www.fes-web.org/publicaciones/res/archivos/res04/11.pdf> (s.f.). (Acceso: octubre de 2009).

Kaplun, G. "Culturas juveniles y educación: pedagogía crítica, estudios culturales e investigación participativa (La cumbia villera y concheta, el rock de la calle y la escuela)". Memorias del VII Congreso de ALAIC. La Plata, 2004.

Ochoa, A. M. "El desplazamiento de los espacios de autenticidad. Una mirada desde la música". En *Cultura y globalización*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1999.

Schugurensky, D. "The forms of informal learning: towards a conceptualization of the field". En *New approaches to lifelong learning*, 2000. <http://www.oise.utoronto.ca/depts/sese/csew/nall/res/19formsofinformal.pdf> (Acceso: octubre de 2009).

Schugurensky, D. "The Research Network on New Approaches to Lifelong Learning". En *The forms of informal learning: towards a conceptualization of the field*, 2000. <http://www.oise.utoronto.ca/depts/sese/csew/nall/res/19formsofinformal.htm> (Acceso: octubre de 2009).

Small, C. *Música, sociedad, educación*. Madrid, España: Alianza Música, 1989.

Swanwick, K. *Música, pensamiento y educación*. Madrid: Ediciones Morata, 1991.

Zuleta, E. *Arte y filosofía*. Buenos Aires: Hombre Nuevo Editores, 2007.