

El Coloquio de Educación Musical a Nivel Superior del Departamento de Música de la UAA, a cinco años de su fundación. Antecedentes, logros y desafíos

Irma Susana Carbajal Vaca y Raúl W. Capistrán Gracia

Resumen

Las definiciones propuestas para el término coloquio –*colloquium*– concuerdan en que se trata de una reunión que convoca a personas interesadas en conversar sobre algún asunto específico. Hace cinco años, el doctor Raúl Capistrán y el maestro Juan Pablo Correa, profesores-investigadores del Departamento de Música, perteneciente al Centro de las Artes y la Cultura de la Universidad Autónoma de Aguascalientes [UAA], decidieron convocar a académicos nacionales a conversar sobre las distintas problemáticas que enfrenta la educación musical universitaria en nuestro país. Fue así que la primera edición del Coloquio Nacional de Educación Musical a Nivel Superior [CEMNS] se llevó a cabo en el verano de 2014. Le siguieron dos emisiones nacionales más, y en 2017 se amplió la convocatoria al ámbito internacional, por lo que, desde entonces, se incluyó la letra I en sus siglas. Del 27 al 29 de junio de 2018, el Cuerpo Académico [CA] UAA-CA-117 “Educación y Conocimiento de la Música” celebró la quinta edición del CIEMNS. A través de esta comunicación, el CA reitera su compromiso por documentar la historia reciente de la educación musical de nivel superior en México, un proyecto iniciado en 2017, el cual tiende claramente a convertirse en una línea de investigación. Se presentan los antecedentes, logros y desafíos derivados de esta reunión académica.

Palabras clave: educación musical, educación superior, formación de investigadores, reuniones académicas.

Antecedentes

Los orígenes del CIEMNS se sitúan en el Simposio Teaching and Learning Music in Latin-American Universities, en la

Conferencia 2008 de la Sociedad de Estudios Latinoamericanos del Reino Unido, organizado por el maestro Juan Pablo Correa en Liverpool. Desde la perspectiva de sus primeros organizadores, los procesos de enseñanza-aprendizaje de la música a nivel superior no habían sido abordados en México de manera sistemática, por lo que había numerosas problemáticas y retos alrededor de los cuales se podían generar reflexiones que derivaran en propuestas de solución.

El CEMNS celebrado del 6 al 8 de agosto de 2014 fue el “primer esfuerzo [...] en pro de la formación de redes de intercambio académico” (Correa en Capistrán, 2015: 6). Se contó con la participación de 14 especialistas, se realizaron tres talleres, cinco conferencias y tres mesas redondas en las que se presentaron siete ponencias. La conferencia de inauguración fue impartida por el doctor Germán Romero Pacheco, quien opinó que el coloquio se constituía como el único de México en especializarse en la formación musical a nivel superior. El comentario del doctor Romero condujo a investigar si, efectivamente, no había otros coloquios que enfatizaran los procesos de enseñanza y aprendizaje musical en ese nivel. Actualmente es motivo de orgullo afirmar que, hasta el momento, no se ha detectado otra reunión académica que así lo haga.

La primera edición se caracterizó por ser un espacio en el que los participantes pudieron presentar sus reflexiones sobre las problemáticas más importantes que representaba la educación musical superior. De todas estas reflexiones, surgió una observación del maestro Isaac Namme Galindo, de la Escuela de Música del Noroeste en Tijuana, Baja California, la cual “puso el dedo en la llaga”: “A todos nos queda claro que hay infinidad de problemas; pero, ¿qué vamos a hacer ahora para resolverlos?”. El comentario hizo reflexionar a los presentes. Era absolutamente cierto. Si bien, detectar las problemáticas y reflexionar sobre ellas es importante,

atenderlas lo es aún más. Advirtiendo este señalamiento, los cuatro coloquios siguientes han sido un escaparate para conocer las estrategias que profesores en otras instituciones han implementado para resolver sus problemáticas y que han sido de utilidad para todos. En cada una de las ediciones se han dado a conocer obras pedagógicas, resultados de investigaciones, propuestas de intervención, sistemas de evaluación y estrategias de enseñanza y aprendizaje que han contribuido para atender los retos que hoy en día enfrentan las instituciones de educación musical a nivel superior en México.

Logros

Una de las características más importantes de este encuentro académico anual ha sido su creciente poder de convocatoria a nivel nacional en las instituciones de educación superior (IES). Del 29 al 31 de julio de 2015 se reunieron veinte expositores de nueve instituciones educativas del país. Tomando en consideración que el programa de la Licenciatura en Música que ofrece la UAA aún no cumple una década, es significativo que esta segunda convocatoria haya resultado atractiva para docentes de distintas partes del país. La conferencia inaugural de la segunda reunión estuvo a cargo de la doctora Patricia González Moreno de la Universidad Autónoma de Chihuahua; su discurso lo dedicó a enfatizar los retos y desafíos que enfrentan las IES para formar a los músicos del siglo XXI. Se presentaron cinco conferencias, dos talleres y 11 ponencias, distribuidas en cuatro mesas de trabajo. En esa ocasión, el concierto de clausura estuvo a cargo del guitarrista Antonio López Palacios.

La tercera edición, realizada del 3 al 5 de agosto de 2016, superó una veintena de participantes, provenientes de seis diferentes IES nacionales. Al término de esta reunión, los asistentes tuvieron oportunidad de escuchar al destacado pianista mexicano Manuel Delaflor, quien ofreció un magnífico concierto de clausura. La conferencia magistral estuvo a cargo del doctor Luis Alfonso Estrada Rodríguez, iniciador de los programas de posgrado en música de la actual Facultad de Música [FAM] de la Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM], quien motivó a varios de sus estudiantes a responder a la convocatoria y presentar sus avances de investigación; entre ellos, la actualmente doctorante Itzel Santiago Cortés, primera invitada en obtener el grado de maestría en la UNAM, quien puso sobre la mesa temas de educación inclusiva. Su investigación “propone la instrucción musical para personas con discapacidad visual desde una perspectiva social y de derechos humanos” (*Animal Político*, 2018). A partir de esta

primera visita del doctor Estrada, académicos de la UNAM y de la UAA han participado con regularidad en distintas actividades organizadas por ambas instituciones.

Las actividades de investigación que realizan los integrantes del CA han propiciado que el CIEMNS vaya poco a poco consolidándose como un punto de referencia para los programas de formación musical del país. La cuarta edición, realizada del 21 al 23 de junio de 2017, fue especialmente importante porque se trascendió el ámbito nacional. Se contó con la participación de nueve IES mexicanas y se incursionó en el ámbito internacional con la presentación de trabajos realizados en la Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, de Alemania; la Universidad de Granada, de España; la Universidad Nacional de La Plata, de Argentina; la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; y la Universidad de Aveiro, de Portugal. En esta reunión se presentaron seis conferencias y catorce trabajos, distribuidos en cinco mesas. Los ponentes magistrales fueron: el doctor Gunter Kreutz, quien habló sobre cómo la ciencia y la educación se benefician de los estudios sobre la actividad musical en la vida diaria y sobre sus implicaciones en el bienestar y la salud del ser humano; investigaciones que abren oportunidades de especialización en los programas universitarios y amplían el campo laboral de los egresados. Por su parte, el doctor José Luis Aróstegui Plaza, de la Universidad de Granada, presentó datos de una investigación empírica sobre el impacto de la educación musical escolar en España. Desde la perspectiva de la sociedad y economía del conocimiento, se evalúa actualmente el lugar que ha tenido la educación musical como parte del currículo obligatorio. La tercera conferencia, a cargo del doctor Jorge Arturo Chamorro Escalante, puso sobre la mesa la discusión sobre las músicas de los pueblos originarios de México y su inclusión en el currículo universitario; una temática pendiente que poco a poco encuentra cabida en las discusiones académicas.

La quinta edición del CIEMNS, realizada en junio de 2018, evidenció su consolidación como referente nacional con la recepción de trabajos de 11 IES públicas¹, tres privadas² y cuatro instituciones de educación musical básica

-
- 1 Universidad de Guadalajara, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad Autónoma de Zacatecas, Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad de Colima, Centro de Enseñanza Técnica y Superior de Tijuana, Baja California, y Universidad Autónoma de Querétaro.
 - 2 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Zacatecas; Universidad Tecmilenio, Campus Guadalajara; y Universidad de Morelia, Morelia.

del sector privado³ que, aunque no se dedican a la educación musical de nivel superior, buscan en esta reunión la orientación para dar rumbo a sus propios programas, donde, potencialmente, se preparan los futuros aspirantes a las licenciaturas. Se presentaron cuatro conferencias magistrales relacionadas con las líneas de investigación del CA. La primera estuvo a cargo de la doctora Georgina María Esther Aguirre Lora de la UNAM, quien, desde una perspectiva histórica, ha explorado el territorio de la educación artística en México; la segunda, presentada a distancia por la doctora Susan Hallam de la University College London, se refirió a la práctica efectiva y la ejecución; y por último, la doctora Tania Lisboa, profesora del Royal College of Music en el Reino Unido, dedicó dos exposiciones al trabajo realizado en el marco de las ciencias performativas en su institución y en el análisis de la relación de la acción y el pensamiento. El vínculo institucional con la UNAM se fortaleció con la presentación de un grupo de posgraduados de la FAM en la mesa redonda “Perspectivas sobre la investigación en educación musical en el Posgrado en Música de la UNAM”. Es importante mencionar que en esta convocatoria se recibieron trabajos de la Universidad de Pamplona y de la Universidad Libre –ambas en Colombia–. Asimismo, de la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina, la doctora Alejandra Saez ofreció, además de su ponencia, clases maestras para pianistas. El recital de clausura de esta emisión estuvo a cargo de las pianistas Marita Zimmer y Blandine Tricot, quienes ofrecieron un programa a cuatro manos.

Actualmente, el CIEMNS posibilita la realización de publicaciones de calidad, conformadas por trabajos elegidos cuidadosamente con el propósito de contribuir a la comprensión de las líneas de investigación del CA. Después de pasar por un riguroso proceso de evaluación “doble ciego”, los escritos han sido publicados a través del Departamento Editorial de la UAA bajo los títulos *Educación musical a nivel superior* (2015) y *Educación musical universitaria. Filosofía y estrategias curriculares* (2016), los cuales se encuentran disponibles en línea para su consulta.

Conclusiones

Se destacan como logros del CIEMNS: 1) su creciente poder de convocatoria; 2) ser un referente de diálogo académico formal; y 3) la incursión en el diálogo académico internacional. Se reconocen como desafíos: a) alentar a la generación

de espacios para estudiar música profesionalmente desde edades tempranas; b) equilibrar el currículo de la educación musical en las estructuras universitarias sin desvirtuar la formación propiamente musical; c) diseñar mecanismos de medición y regulación de la educación musical de alcance nacional para equiparar los programas y vincular los propósitos formativos conservadores con los intereses reales de los jóvenes (Romero en Capistrán, 2015: 9-10); d) generar ambientes de aprendizaje que favorezcan el desarrollo de la creatividad y la diversidad musicales en el entramado de herencias culturales y académicas europeas, regionales, latinoamericanas y mexicanas; e) pensar en un currículo para un músico del siglo XXI (González en Correa *et al.*, 2016: 23-24); f) reflexionar sobre la capacidad de las instituciones para atender estudiantes con discapacidad; g) decidir qué habilidades educar: artísticas, pedagógicas e investigación; h) reflexionar sobre la posibilidad de diseñar programas de licenciatura más cortos para que los egresados puedan insertarse al campo laboral o a los posgrados lo más pronto posible, como ocurre en Alemania, donde la licenciatura se realiza en tres años (Kreutz, 2017); y finalmente, i) comprender históricamente el desarrollo de nuestras instituciones para tomar las mejores decisiones.

Fuentes de consulta

- Animal Político* (2018). Itzel Santiago Cortés, la primera mujer ciega en obtener una maestría en Música por la UNAM. México Desigual. México: Animal Político. Consultado en: <https://bit.ly/2yvrJjo>.
- Capistrán, R. (Coord.). (2015). *Educación Musical a Nivel Superior*. México: Universidad Autónoma de Aguascalientes. Consultado en: <https://bit.ly/2yhRCnq>.
- Correa, J., Carbajal, I., Capistrán, R. y Moreno, R. (Comps.). (2016). *Educación musical universitaria: Filosofía y estrategias curriculares*. México: Universidad Autónoma de Aguascalientes. Libro electrónico en línea: <https://bit.ly/2Ccdjbu>.
- Kreutz, G. (2017). Reunión con el Cuerpo Académico del Departamento de Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En minuta sin número, 19 de junio de 2017, Aguascalientes, México: Universidad Autónoma de Aguascalientes. [Documento mecanoscrito no publicado].

3 Colegio Humboldt A. C., Puebla; OBERTURA, Ciudad Guzmán, Jalisco; Instituto Anglo Xalapeño A. C. y Narramos Arte A. C.