

EXPERIENCIAS FORMATIVAS EN LA ESCUELA DE INICIACIÓN A LA MÚSICA Y A LA DANZA OLLIN YOLIZTLI A PARTIR DE LA TRADICIÓN ORAL Y LA TRADICIÓN ESCRITA

LOURDES PALACIOS.

RESUMEN

El presente trabajo se propone dar cuenta de una experiencia de educación musical interdisciplinaria e incluyente que tiene lugar en la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza Ollin Yoliztli (EIMDOY), centro educativo del Gobierno de Distrito Federal, con treinta y tres años de existencia. En la actualidad es posible apreciar en este centro la configuración de un modelo mexicano de educación musical, caracterizado por la existencia de prácticas educativas que abrevan de los saberes y las formas orales de transmisión de las culturas musicales y dancísticas de la tradición mexicana, junto con los procedimientos y formas de enseñanza de la música y danza clásicas, propios del ámbito académico. El propósito es conocer, describir y analizar las experiencias formativas que tienen lugar en esta escuela, y que se desarrollan a partir de la utilización de los recursos didácticos y las formas de aprendizaje provenientes de la tradición oral y la tradición escrita. De igual modo, interesa dar cuenta del contexto y las condiciones de surgimiento del proyecto, para saber de qué manera las huellas del pasado viven en el presente y pueden colaborar a su entendimiento y revaloración. Importa, así mismo, conocer los principios fundacionales y la esencia de la propuesta pedagógica, para identificar los posibles aportes que al ámbito de la educación musical puede hacer dicho modelo.

Palabras clave: Educación musical, tradición oral, tradición escrita, transmisión, aprendizaje.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el campo de la música y, de manera específica, en el de la educación musical institucional quedó asentado el paradigma estético de la modernidad, basado fundamentalmente en la reproducción de la cultura musical de las sociedades hegemónicas de occidente. Dicho paradigma dejó fuera las expresiones locales diferentes, aquellas fundadas en otras lógicas y parámetros culturales. La situación

aludida no es privativa de nuestro país, se establecieron escuelas y conservatorios que reproducían análogas creencias y valores en muchas partes del mundo, y promovían la misma visión unívoca del hecho musical. A través de la educación se instauró y conservó una perspectiva única de conocimiento que reforzó, por encima de otros saberes, aquellos compatibles con la visión eurocentrista propia de la modernidad, por cierto, todavía muy presente en nuestros días.

Es una realidad que el paradigma occidental eurocentrado, ha dejado su impronta en los espacios formativos del arte, no sólo por el tipo de contenidos que ha privilegiado, sino, de manera muy significativa, por sus formas de transmisión, es decir, por sus procedimientos, técnicas y recursos de enseñanza, donde han quedado fuera procedimientos que apelan a la sensibilidad, la intuición, la imaginación y la creatividad, formas de cultivo e interiorización que sí han estado muy presentes, en las llamadas culturas tradicionales o populares. En el caso específico de la música, salvo contadas excepciones, las escuelas profesionales de nuestro país, mantienen cerradas sus puertas a géneros diferentes a los promovidos por el modelo hegemónico.

Es a partir de esta realidad que la presente investigación quiere dar cuenta de una experiencia de educación musical singular, que se considera aporta conocimiento pertinente para pensar la educación musical desde perspectivas más amplias. Se trata de una propuesta educativa interdisciplinar e incluyente, que se desarrolla en la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza Ollin Yoliztli, la cual incorpora en su estructura curricular los contenidos de la música clásica, la danza clásica y la música y la danza tradicional mexicana. Esta institución es un ejemplo único en su tipo, dentro del panorama de las escuelas profesionales de música en nuestro país, por las razones que a continuación se exponen. Las escuelas profesionales de educación artística se organizan comúnmente a partir de la parcelación disciplinar, es decir, se especializan en su disciplina, que puede ser música, danza, artes plásticas o teatro, sin que se considere el acercamiento entre disciplinas, ni la integración de los saberes artísticos de estos campos. La propuesta formativa de la EIMDOY es sugerente en este sentido, pues consiste precisamente en la integración de la música y la danza como saberes que se complementan y enriquecen. Por otra parte, en el campo de la enseñanza musical, las escuelas profesionales no poseen programas que ofrezcan formación en música tradicional mexicana. Este es otro de los elementos que distinguen a esta escuela y que le dan su razón de ser, pues incluye en su oferta educativa los géneros propios de las culturas musicales de la tradición mexicana. Por los motivos expuestos esta escuela representa un laboratorio de sugestivo interés para la investigación, en virtud de que es posible apreciar la manera

como conviven culturas musicales y dancísticas entre sí, y formas de transmisión de distinta procedencia, las de la tradición oral y las de la tradición escrita.

Para el desarrollo de la presente investigación, se plantearon los siguientes objetivos:

OBJETIVO GENERAL:

- Conocer, describir y analizar las experiencias formativas que tienen lugar en la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza Ollin Yoliztli, a partir de los recursos provenientes de la tradición oral y la tradición escrita.

OBJETIVOS PARTICULARES:

- Conocer las condiciones históricas, sociales y culturales que dieron origen a la creación de la EIMDOY.
- Identificar las características del proyecto pedagógico inicial de la EIMDOY.
- Estimar el valor que las formas de transmisión oral ofrecen como procesos de conocimiento que integran y unifican el saber, y que hacen más comprensible la realidad y los fenómenos de la cultura.
- Analizar los procesos de conocimiento derivados de las formas orales de transmisión, para evaluar su pertinencia y uso en los espacios de aprendizaje académico.
- Identificar los recursos metodológicos y estrategias de aprendizaje construidos y utilizados en la transmisión oral de la música.
- Identificar los elementos que pueden complementar y enriquecer a cada uno de los campos de conocimiento musical, el de la tradición oral y el de la tradición escrita.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

A fin de lograr una comprensión amplia del fenómeno educativo que nos interesa y dar cumplimiento a los objetivos que nos planteamos, formulamos algunas interrogantes que consideramos orientarán nuestras búsquedas. Entre otras, nos planteamos las siguientes preguntas: ¿Cuáles fueron las condiciones históricas en el proceso de institucionalización de la enseñanza de la música, que impidieron la entrada de los géneros tradicionales a las escuelas profesionales? ¿Qué significados de la música y valoraciones estéticas han imperado en el imaginario social impidiendo la validación de las expresiones de la tradición popular, en los

escenarios formales de la enseñanza de la música? ¿Cuáles fueron las condiciones históricas, sociales y culturales que dieron origen a la creación de la EIMDOY? ¿Cuáles fueron las características del proyecto pedagógico inicial de la EIMD? ¿Qué circunstancias históricas y culturales favorecieron la integración de la música y la danza tradicional mexicana, como eje sustancial del modelo pedagógico de la EIMDOY? ¿En qué consisten los procesos de transmisión oral de la música? ¿Cuáles son sus procedimientos, técnicas y recursos? ¿Qué aspectos distinguen a los procesos de transmisión y aprendizaje musical que se dan a través de la tradición oral, de los que se dan por vía de la tradición escrita? ¿Cuáles son los aportes que las experiencias educativas, a partir de la tradición oral y la tradición escrita, hacen a la formación musical de los estudiantes de la EIMDOY? ¿De qué manera han convivido los dos modelos de educación musical, el clásico y el tradicional, dentro del mismo espacio de educación formal?

APROXIMACIONES METODOLÓGICAS

Adoptamos el enfoque socio-antropológico de la metodología etnográfica (Geertz, 1987; Geertz & Clifford, 2008), perspectiva que ha permitido captar el ambiente social de la EIMDOY, escenario en el que es posible observar una situación específica de aprendizaje, a partir de formas y procesos singulares. El estudio se planteó la observación de las prácticas culturales y educativas mediadas por las interacciones cotidianas, a fin de comprender el sentido de las acciones de los actores, así como los significados subjetivos que le otorgan a sus prácticas y discursos. La etnografía posibilitó, una incursión profunda en la vida social de la escuela y un acercamiento estrecho a las ideas, creencias, puntos de vista y representaciones de los maestros, permitiendo entender de mejor manera las intenciones y motivaciones de su proceder y práctica educativos. Las técnicas utilizadas para la obtención de datos, fueron la observación participativa y la entrevista en profundidad.

Dentro de este mismo enfoque, también hemos recurrido al relato biográfico, herramienta metodológica que ha posibilitado un acercamiento más profundo a las trayectorias de algunos de los protagonistas, figuras clave en la historia y configuración de esta institución. Las fuentes orales han sido un medio invaluable para la reconstrucción de los hechos, el conocimiento de la vida cotidiana y el adentramiento a las concepciones de los sujetos. Estos maestros, a través de sus historias de vida, han podido dar cuenta, no sólo de las peculiaridades de su perspectiva y experiencia personal, sino que, por medio de sus relatos de vida, hemos podido acceder al conocimiento de las condiciones compartidas como grupo social en un determinado tiempo y lugar. De igual modo, a través de ellos, accedimos al conocimiento de los procesos sociales y culturales más amplios que caracterizaron el momento histórico que los congregó.

Finalmente, uno más de los recursos metodológicos utilizados para esta investigación, ha sido el análisis documental que incluye la revisión de planes de estudio, documentos institucionales y el archivo personal de uno de los maestros.

REFERENTES TEÓRICOS

Como estrategia para el análisis, procedimos a la delimitación de algunas dimensiones, a fin de conseguir una ordenación y sistematización de los núcleos temáticos sustanciales en este trabajo. La demarcación de tales dimensiones contribuyó a la cimentación del corpus teórico correspondiente, conformado por las herramientas teóricas desde las cuales se quiere mirar e interpretar los fenómenos de interés.

1. *Perspectiva de análisis histórico, social y cultural*

Una de las dimensiones consideradas, es la que tiene que ver con la perspectiva de análisis histórico desde el cual se pretende leer la realidad en cuestión. Este trabajo de investigación parte de la convicción que para adentrarnos y conocer una realidad educativa, es indispensable mirarla en su devenir histórico. El presente estudio tiene como uno de sus referentes teóricos de base, la perspectiva de la historia social y cultural (Burke, 2006; Chartier, 2005; Florescano, 2012; Aguirre, 2001). Dentro de esta línea de pensamiento, recurrimos de manera más específica al enfoque de la Microhistoria (Levi, 1981; 2010; Ginsburg, 1994) y nos auxiliamos de algunos procedimientos analíticos como los estudios de generación (Arostegui, 2004; Benigno, 2013; Bolas, 1994; Caballero, 2013) y el relato biográfico (Aguirre, 1998; 2005; Viñao, 1997; Quintanilla, 2013), miradas que creemos resultan pertinentes a nuestro tema de estudio.

2. *Ubicación y contextualización histórica*

La investigación que presentamos se sitúa en un arco del tiempo que abarca las últimas tres décadas del siglo XX, periodo en el que se transita un claro proceso de debilitamiento del nacionalismo (Monsiváis, 2006) mexicano, movimiento que surgió en los albores del siglo XX y que perdió fuerza a lo largo del último tercio de ese siglo. Abordar el agotamiento del nacionalismo cultural, nos remite en primera instancia a preguntarnos sobre la génesis, sentido y funciones en el devenir histórico del gran movimiento nacionalista mexicano (Florescano, 2012; Azuela, 2004). Estos antecedentes son esenciales para comprender la entrada que al escenario nacional tiene el tema de la diversidad cultural en los inicios de los ochenta y que trae consigo la reivindicación y el reconocimiento del carácter multiétnico y multicultural del país (Bonfil, 1991; Montfort, 2013). Procesos que, desde nuestra óptica, tuvieron una influencia sustancial en la configuración del proyecto educativo de la EIMDOY. Para el acercamiento al contexto social y cultural que nos interesa, nos

apoyamos en los trabajos de autores fundamentales como Carlos Monsiváis, Enrique Florescano, Alicia Azuela, Guillermo Bonfil Batalla y Ricardo Pérez Montfort.

3. *Perspectiva y conceptualización teórica del fenómeno musical*

Partimos de un enfoque antropológico de la música, que la entiende como producción cultural y como proceso social total. Para esta dimensión consideramos la producción de conocimiento que se enmarca en el ámbito de la etnomusicología. Los investigadores mexicanos nos guiaron, a través de sus trabajos, hacia la comprensión de la música como un producto histórico y cultural, para ello nos apoyamos en los estudios de Gonzalo Camacho Díaz, Georgina Flores Mercado, Antonio García de León, Carlos Ruíz Rodríguez, Jesús Jáuregui, Marina Alonso Bolaños, entre otros. Estos autores, a su vez, nos llevaron al encuentro con otras fuentes, la de los antropólogos, etnomusicólogos o semiólogos, que en el escenario internacional han hecho aportes importantes al estudio de la música como fenómeno social, atravesado por diversas dimensiones de la cultura, quienes han abierto nuevas rutas de pensamiento enriqueciendo el panorama actual de la antropología de la música, entre ellos podemos referir a Jean Molino (2011), Jean-Jacques Nattiez (2011), John Blacking (2001), Christopher Small (1997), Finnegan (2010), Bruno Nettl (2008), Huib Schippers (1998) y John Baily, (1988).

4. *La oralidad y los procesos de estructuración de la conciencia*

El tema de la oralidad es el eje central de este trabajo, por ser el proceso que caracteriza las formas de transmisión y aprendizaje de las culturas musicales tradicionales. Los modelos de transmisión oral desencadenan procesos de pensamiento de los cuales sabemos poco en el mundo académico y que por su valor e importancia consideramos fundamental estudiar. La cultura oral de la palabra, estructura el pensamiento de una manera peculiar, moviliza procesos que involucran formas de comprensión de la realidad más vinculadas a situaciones prácticas, definidas como pensamiento situacional (Ong, 1987), regidas por una dinámica de carácter opuesto a la de la cultura escrita. Por su parte, el conocimiento de la escritura conlleva procesos de pensamiento totalmente diferentes a los construidos por la cultura oral, se trata de un pensamiento conceptual y abstracto que opera a partir de la categorización y la clasificación, el cual utiliza procedimientos deductivos formales regidos fundamentalmente por la lógica.

Nos ha interesado conocer con mayor profundidad las aportaciones que los modelos de transmisión oral, en el ámbito de la música, pueden hacer, a las formas de aprendizaje utilizadas en los espacios académicos, fundamentalmente de dominio teórico-lógico-racional-conceptual que, por cierto, han demostrado enormes limitaciones para una apropiación profunda y orgánica del lenguaje musical. Es así

como esta dimensión nos ha llevado a adentrarnos en el tema, fundamentalmente a través de los trabajos de Walter Ong, Eric Havelock y David R. Olson.

RESULTADOS

La Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza Ollin Yoliztli, representa un micro-espacio en el que se reproducen las condiciones del contexto social y cultural más amplio, el cual nos permite el acercamiento a una realidad donde es posible observar las relaciones y significados que los sujetos construyen en sus interacciones, revelando imaginarios, ideologías, valores, tensiones y distensiones.

En la actualidad es posible apreciar en este centro la existencia de prácticas educativas que abrevan de las formas orales de transmisión de las culturas tradicionales, las cuales apelan fundamentalmente a la sensibilidad y la intuición, junto con las formas lógico racionales utilizadas por el modelo académico. Ambos procedimientos se han enriquecido mutuamente y han favorecido en los estudiantes, el desarrollo de un pensamiento musical holístico y una apropiación más orgánica del lenguaje musical.

Los docentes tienen la convicción que la práctica de la música tradicional mexicana y sus formas de transmisión, amplían los horizontes del niño y agrandan de manera importante sus posibilidades musicales, ya que propician el desarrollo de un pensamiento musical más integral y un dominio mucho más global y orgánico del hecho musical, en virtud de que las experiencias en su conjunto, comprometen la palabra, la imagen, el sonido y el movimiento.

Los maestros reconocen, como otro de los importantes aportes de este modelo educativo, que las prácticas formativas mediadas por los recursos musicales de la propia cultura, contribuyen significativamente a la apreciación, difusión y valoración del patrimonio cultural, incidiendo en la configuración y fortalecimiento de la identidad cultural de los sujetos en formación.

BIBLIOGRAFÍA

Aguirre Lora, Ma. Esther. Rostros históricos de la educación. Miradas, estilos, recuerdos. México, CESU-FCE, 2001.

____ Mares y Puertos. Navegar en aguas de la modernidad, México, UNAM-Plaza y Valdés, 2005.

____ Tramas y espejos. Los constructores de historias de la educación, México, UNAM-Plaza y Valdés, 1998.

- Alonso Bolaños, Marina, La "invención" de la música indígena de México, en: Antropología. Boletín Oficial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Nueva Época, núm. 77, enero-marzo de 2005.
- Azuela, Alicia, La forja de un imaginario, Revista de la Universidad de México, núm. 6, 2004, pp. 77-84.
- Blacking, John, ¿Qué tan musical es el hombre?, Desacatos, núm. 12, otoño 2003, pp. 149-162.
- Bollas, Christopher, Ser un personaje. Psicoanálisis y experiencia del sí-mismo, Argentina, Paidós, 1994.
- Bonfil Batalla, Guillermo, Pensar nuestra cultura, México, Alianza Editorial, 1991.
- Burke, Peter, ¿Qué es la historia cultural?, España, Paidós, 2006.
- Camacho, Gonzalo, Más allá de las fronteras de la interdisciplina, transculturalidad y saber, en Gonzalo de J. Castillo Ponde (coord.), Cima y Sima: la acción multidisciplinaria en la musicología, México, Plaza y Valdés/UAZ, 2004, p. 47. (Citado por: Valdivia Ramírez Olimpia Monserrat, "Ejercer el destino. Acercamiento al proceso de formación de los ejecutantes de son arribeño", en Antropología. Boletín Oficial del INAH, nueva época, núm. 90, septiembre-diciembre de 2010).
- Chartier, Roger, El mundo como representación. Estudios sobre historia cultural, Barcelona, España, 2005.
- Florescano, Enrique, La función social de la historia, México, FCE, 2012.
- Flores Mercado, Georgina, Antes se tocaba de papel, se estudiaba con un maestro. Remembranzas de la educación musical rural en Totolapan, Morelos, en: Alteridades, 2011, pp. 149-163.
- Flores Mercado, Georgina, Nuestro sonido tradicional lo estamos distorsionando. Pasado y presente de la música tradicional y las bandas de viento en Tingambato, Michoacán, en: Relaciones 120, otoño 2009, Vol. XXX.
- Flores Mercado, Georgina, Músicos y campesinos. Memoria colectiva de la música y las bandas de viento en Totolapan, Morelos, Libertad bajo palabra Ed. y PACMYC, Morelos México, 2013.
- Giménez, Gilberto, La concepción simbólica de la cultura, en Teoría y análisis de la cultura, México, Conaculta, 2005, pp. 67-87.
- Geertz, Clifford. La interpretación de la cultura. México, Gedisa, 1987.
- _____ y James Clifford (et al), El surgimiento de la antropología posmoderna, España, Gedisa, 2008.
- Levi, Giovanni. Un problema de escala, en: Dieci interventi sulla Storia Sociale, Ed.

- Rosenber & Sellier, Turín, 1981, pp. 75-81.
- Monsivais, Carlos, Aires de familia. Cultura y sociedad en América Latina, México, Anagrama, 2006.
- Nettl, Bruno, Últimas tendencias en etnomusicología, en: Cruces, Francisco et al. "Las culturas musicales", España, Editorial Trotta, 2008, pp. 115-154.
- Nettl, Bruno, Music Education and Ethnomusicology: A (usually) Harmonious Relationship en: Israel Studies in Musicology Online (Reproducción de la conferencia presentada en la reunión 29 de la International Society for Music Education (ISME) el 3 de agosto de 2010 en Beijing, China.
- Pérez Montfort, Ricardo, Notas para la revisión de una imposible cultura nacional mexicana a fines del siglo XX y principios del XXI, en: Leticia Reina y Ricardo Pérez Montfort (Coord.) Fin de siglos ¿fin de ciclos? 1810, 1910, 2010, México INHA-CIDHEM-CIESAS, 2013.
- Pérez Montfort, Ricardo, Avatares del nacionalismo cultural, México, CIDHEM-CIESAS, 2000.
- Viñao, Antonio, Las autobiografías, memorias y diarios como fuente histórico-educativa: tipología y usos, Universidad de Murcia, Sarmiento Núm. 3/1999/pp. 223-253.
- Walter J. Ong. Oralidad y escritura: tecnologías de la palabra. México, FCE, 1987.

