

NOTA

IX Seminario Nacional de Educación Musical y VIII Celebración del día de la Educación Musical

El IX Seminario Nacional de Educación Musical y VIII Celebración del día de la Educación Musical, subtítulo **“La educación musical como derecho humano. Memoria y legado artístico musical en las aulas de Chile”**, se realizó en la Universidad de La Serena, en la ciudad de La Serena, entre el 25 y 27 de mayo de 2023, organizado por el Foro Latinoamericano de Educación Musical (FLADEM), la Facultad de Humanidades y el Departamento de Música de dicha universidad.

El jueves 25 se llevó a cabo la inauguración del evento con la conferencia, **“El largo camino de la Educación Musical Chilena”**, a cargo del Dr. Carlos Sánchez Cunill. Luego, se presentó una muestra musical efectuada por el Ensamble de Bronces del Departamento de Música de la Universidad de La Serena, bajo la dirección del profesor Martín Herrera Mauad.

Más tarde se dictó la ponencia, **“Historia de las bandas instrumentales en Chile”**, presentación correspondiente al dossier de Investigación de la Corporación de Fomento de Bandas Musicales Estudiantiles de Chile (CORFOBAE CHILE). Al mismo tiempo, se realizaba de forma paralela el taller **“Estrategias para el desarrollo del canto democrático en la sala de clases”**, a cargo de Cecilia Pérez Flores. Posteriormente, se presentó la ponencia, **“Propuestas didácticas: educar en la cultura tradicional a través del juego”**, a cargo de Hugo Ávila Escobar.

En la jornada de la tarde, se realizaron dos talleres en forma paralela, el primero de ellos, **“Elaboración de proyectos musicales de aula para enseñanza básica y media”**, a cargo de Lorna Palma Álvarez y **“La lengua de la tierra, repertorio para la infancia desde la mirada indígena”** a cargo de Lincoyán Berríos González.

Finalmente se cierra el día con una muestra musical de la Banda Sinfónica Juvenil Escuela Experimental de Música Jorge Peña Hen, bajo la dirección de Sergio Fuentes.

La segunda jornada comienza con la conferencia, “**Educación Musical en Derechos Humanos: desafíos y oportunidades**”, impartida por el Dr. Rolando Ángel Alvarado del Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado y miembro de la International Society for Music Education (ISME). En términos generales, en dicha conferencia se señala la vinculación de la educación musical y la labor de Jorge Peña Hen y su posicionamiento respecto de los derechos humanos en el sentido de que su iniciativa fue abierta a todos los sectores, especialmente a los más vulnerables. Además, se abordaron los desafíos y oportunidades en torno a los derechos humanos, entendidos como la dignidad humana: igualdad de oportunidades, deshumanización/humanización y retribución ambiental, explotación-derechos y su relación con el cambio climático. Respecto a las oportunidades, y con relación a lo que establece Ángel Alvarado, entre la educación musical y los derechos humanos indica la presencia del pensamiento crítico y complejo y favorece las identidades socio-musicales en el sentido de la socio-construcción del aprendizaje. En la misma línea, plantea la idea del activismo, es decir, una movilización en pro de tomar acciones para intentar cambiar las cosas.

Según el conferencista el Premio Nacional de Educación 2017, Abraham Magenzo, define la educación en derechos humanos como una instancia para problematizar y aceptar nuestros síntomas o problemas como una posibilidad para la transformación. En la misma línea, Ángel Alvarado señala que existe la idea de la formación humanista planteada por Magenzo. Siguiendo la idea de la transformación, se plantea la idea de salir del discurso para implementar cambios, concretar a través de la acción mediante la intervención del territorio.

Por otra parte, la dimensión temporal como un componente germinador es un elemento que, si bien latente, se hizo patente en la labor de Peña Hen. La Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI) se inspiró en Peña Hen, y a nivel internacional, influyó en el desarrollo posterior del sistema de orquestas juveniles de Venezuela y el resto de Latinoamérica.

En la ronda de preguntas y comentarios, una intervención respecto del fenómeno Peña Hen, señaló que el legado del maestro es mucho más profundo que solo la conformación de orquestas. Los estudiantes que participaron en dichas orquestas, valoran y manifiestan que la experiencia les ha sido significativa en su formación integral, tanto en lo humano como en el ámbito profesional. En otra intervención se observó la necesidad de profundizar en la reflexión pedagógica respecto del trabajo de Peña Hen, más que referirse a aspectos periféricos ajenos a la praxis musical. Se cierran las intervenciones con el comentario final de que es necesario materializar el pensamiento en la acción o canalizar las propuestas en la praxis.

Luego, se presenta una muestra musical a cargo de una agrupación proveniente de la comuna de Lautaro, conformada por tres violines, mandolina, bajo, bombo legüero, guitarra, cajón peruano, batería y un coro de trece voces mixtas juveniles, quienes interpretaron varios arreglos basados en ritmos nortinos con una armonía de mixtura tonal-modal.

Posteriormente en la conferencia, **“El ritmo musical en la educación básica. Claves para la práctica rítmica en la educación primaria”**, el Dr. José Álamos de la Universidad Católica Silva Henríquez, trató algunos conceptos clave utilizados en su investigación doctoral, tales como el tiempo, el aprendizaje musical y los procesos cognitivos relativos al ritmo.

El objetivo de esta investigación era conocer cómo los profesores trabajaban el aspecto rítmico en cursos de 3° y 4° año básico. Este estudio corresponde a una investigación cualitativa que mediante grupos focales abordaron cinco temáticas específicas: pulso, metro, patrones y figuras rítmicas, movimiento corporal y lenguaje verbal.

Uno de los aspectos fundamentales de este trabajo es el concepto de ritmo: pulso (isocronía), tempo (rasgos específicos), metro y acentuaciones y agrupación y patrones. El autor de esta investigación señala que, en su conjunto, son los factores fundamentales en el procesamiento cognitivo de la información rítmica. También habló del movimiento y el lenguaje corporal, y cómo el pulso, arcaico e intuitivo (universal rítmico) plantea una regularidad y cómo el sistema nervioso es parte fundamental de la percepción de este fenómeno.

Más adelante, el autor señala que existen ciertas teorías predictivas: la teoría del reloj interno, la teoría de atención dinámica; luego de esto, se plantea la idea de la sincronización de grupos humanos y el tema de la expectativa. Asimismo, se vincula lo anterior con el procesamiento cognitivo para la didáctica del ritmo.

A continuación se dictó la conferencia, **“Comprender la música: formación, conceptualización y propuestas didácticas para las necesidades contemporáneas de la disciplina”**, a cargo de Camilo Arredondo Castillo. En esta instancia se abordan los usos y funciones de la música. La música popular es de alguna manera un producto que se sostiene en el registro fonográfico, texto, prensa especializada, difusión, reflexión, branding, concepto que se refiere a la parte publicitaria que no es musical propiamente tal, distribución audiovisual y puesta en escena. Se habla también del concepto de referentes: tener referencia de algo para saber cómo suena un estilo. La grabación; el uso de sampler (producción discográfica que se traduce como muestras; tomar muestras sonoras para generar una nueva, es decir, una misma base con dos productos distintos). El otro tipo de sampler es el uso de otra base dentro de una principal que acompaña al discurso de forma paralela. También, el uso de efectos se constituye en parte del proceso de composición. Respecto de los registros fonográficos y su relación triádica, el ponente lo

vincula con el planteamiento de Jean Jacques Nattiez, en *Música y discurso* (1987, a saber, nivel poiético (composición), nivel neutro (partitura/fonograma) y nivel estésico (audiencia).

Concluye la jornada con la presentación de la Orquesta Sinfónica Latinoamericana del Colegio Pedro Aguirre Cerda de La Serena, bajo la batuta de Juan Ricardo Tabilo. En esta orquesta se integran además de los instrumentos propios de una agrupación sinfónica, diversos instrumentos tradicionales (instrumentos latinoamericanos), además de batería e instrumentos electrónicos. Esta agrupación, perteneciente a la Corporación de Orquestas Latinoamericanas de Chile (COLCHI), durante la gira efectuada en 2018 en España y Francia, rindieron homenaje a Víctor Jara y Jorge Peña Hen. La propuesta artística de la agrupación releva el rescate del patrimonio chileno. Plantean una resignificación de un repertorio ya conocido en la idea de la identidad dinámica cultural. Dan cuenta de esta propuesta arreglos de composiciones tales como, *Socoroma* de José Segovia y G. Delgado (Arak Pacha), *Lo mío se va perdiendo* de Osvaldo Torres y Roberto Márquez (Illapu), *Juana Azurduy* de Ariel Ramírez y Félix Luna, selección de caporales de varios autores, entre otras.

En la tarde de ese día, se desarrolló el taller, “**Etnografía y Paisaje Sonoro**”, a cargo de Andrés Rivera Fernández, de la Universidad de Valparaíso. El autor plantea la idea de que el arte sonoro corresponde al cruce entre el entorno sonoro y las ciencias sociales. Como aproximación al fenómeno, se propone un diseño didáctico desde la etnografía.

El ponente señala que la visión cultural es la que permite entender desde dónde se está planteando la idea. ¿Desde dónde me posiciono? ¿Qué nos pasa con la música? ¿Cómo se genera un mundo sonoro en interacción con un mundo social? Pareciera ser que la energía que anima ese proceso es la interacción entre la identidad de mi creación y el capital cultural que va configurando la misma. En la misma línea, una especie de horizonte simbólico podría explicar la delimitación de las divergencias que subyacen en el capital cultural particular de cada individuo.

La jornada finaliza con la presentación Orquesta Sinfónica Juvenil Jorge Peña Hen, bajo la dirección del académico, Ricardo Muñoz Bórquez.

En la última jornada del evento, la Dra. Valeska Cabrera Silva del Departamento de Música de la Universidad de La Serena, dictó la conferencia, “**Historia e impacto de la Escuela Experimental de Música Jorge Peña Hen (1965 -2022)**”. En ella se refirió al proceso de gestación de la Escuela y del impacto que esta tuvo en las décadas de 1950 y 60, donde se planteaba el desafío del acceso universal de la práctica musical. Por otro lado, se observa que en la enseñanza de la música faltaba más formación y preparación por parte de los docentes. Además, se comenta que la formación de los músicos profesionales, era una enseñanza de acceso limitado y elitista.

El germen de los proyectos de Jorge Peña Hen surge en su pasantía por USA. Luego de sus observación, comprende la necesidad de focalizarse en la formación de los niños en el sistema escolar. En 1965, se funda la Escuela Experimental de Música de La Serena. En jornada doble, el currículum tradicional se impartía por profesores normalistas y la formación musical por profesores del conservatorio. Peña Hen tenía claras aspiraciones humanistas y una fuerte convicción en cuanto a la formación de un ciudadano integral, considerando la práctica orquestal como parte de esa formación. Una de sus metas era la descentralización del país conformando orquestas en el norte y sur del territorio.

Se releva los valores adquiridos por parte de quienes tuvieron la experiencia de participar y de ser formados a partir de la práctica orquestal, valores que van más allá de la formación musical propiamente tal, como la adquisición de ciertos hábitos, valores, habilidades sociales, el respeto, la empatía, la tolerancia y el trabajo en equipo.

El trabajo en el aula era fundamental para Peña Hen. Su metodología integraba a todos los niños aunque estos tocaran solo una nota. Con un enfoque didáctico-motivacional se dedicaba a cada niño atendiendo a sus particularidades.

A continuación se presentó el taller, **“Didáctica del canto en la primera infancia”**, dictado por Luz María Saitúa y Lorena Rivera, ambas integrantes del Grupo Acuarela. Las ponentes manifestaron la importancia de hacer cantar a los niños en un registro que se adecúe a sus posibilidades para facilitar la participación y experiencia musical. Este taller se caracterizó por la participación activa de todos los asistentes en diferentes actividades.

Posteriormente se realiza una muestra musical por la Academia de Música Antigua Latinoamericana y Europea del colegio Patrona Señora de Lourdes, provenientes de la comuna de La Florida de Santiago, dirigida por el Sr. Mario Montano Angulo.

Finalmente, se inaugura la oficina regional FLADEM-Coquimbo, y como cierre del evento se lleva a cabo un homenaje al maestro Jorge Peña Hen, a cargo de la Banda Sinfónica Juvenil del colegio Bicentenario de las Artes Eliseo Videla Jorquera de la ciudad de Ovalle, dirigida por el profesor Rodolfo Alcayaga.

Cabe destacar que el evento contó con la presencia de varios académicos y estudiantes de la Escuela de Música de la Universidad de La Serena, los cuales realizaron una ardua labor de gestión y logística para que este seminario pudiera llevarse a cabo de principio a fin sin contratiempos. Se observó una impecable organización y puntualidad en cada una de las presentaciones, cumpliéndose a cabalidad los objetivos propuestos por dicha entidad.

Juan Sebastián Vergara
jsvergara@uchile.cl