

Análisis y propuestas sobre la necesidad de profesionalizar la educación musical en Juárez

Resumen

La apertura de la Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) ha servido como detonante para el florecimiento de diversos programas de formación musical en la entidad, mismos que junto al sistema estatal, federal y privado de educación básica, constituyen una potencial fuente de empleo en el ramo. En este sentido, el presente proyecto busca analizar el estado actual de la educación musical en Ciudad Juárez para, a partir de ahí, trabajar una propuesta formativa de especialidad en educación musical que dé respuesta a las necesidades de profesionalización de los egresados del programa de Licenciatura en Música; y con ello generar las condiciones para facilitar su inserción en el mercado laboral local y regional buscando un impacto en la elevación de la calidad de la educación musical.

Palabras clave: Educación musical, educación básica, profesionalización, formación continua, especialidad.

Abstract

The opening of the Bachelor of Music in the UACJ has served as a trigger for the flourishing of various music training programs in the entity, which together with the state, federal and private basic education, constitute a potential source of employment in the field. In this sense, the present project seeks to analyze the current state of music education in Ciudad Juarez, from there, work a training proposal specialty in music education that responds to the needs of professionalization of the graduates of the Bachelor Program In music; and with it generate the conditions to facilitate their insertion in the local and regional labor market looking for an impact in the elevation of the quality of music education.

Key words: Music education, basic education, professionalization, continuous training, specialty.

* Profesores del tiempo completo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Introducción

La adición de la Licenciatura en Música a la oferta académica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez durante el semestre febrero-junio 2006, trajo consigo la profesionalización de la actividad musical en la región. Las primeras generaciones de egresados coincidieron con la creación en la ciudad de varios proyectos de formación musical mayoritariamente gubernamentales destinados a combatir el deterioro del tejido social.

Con el paso de los años, estos primeros proyectos que han rendido muy buenos frutos propiciaron el aumento del interés de diversas instituciones tanto públicas como privadas en la implementación de estrategias similares. Lo anterior ha significado un aumento en la demanda de músicos que se desempeñen como formadores o maestros, sin embargo, dada la diversidad de contextos educativos que se desprenden de este aumento de la demanda, es muy común que los egresados del programa de música (en algunos casos estudiantes que no se han graduado) se enfrenten a problemáticas para las cuales no cuentan con las herramientas pedagógicas y didácticas adecuadas que les permitan un mejor desempeño en el área de la música.

Lo anterior se debe a que el perfil de la Licenciatura antes mencionada, está orientado en gran medida a la preparación del estudiante como instrumentista. Si bien es cierto que el plan de estudios vigente contiene ciertas materias dedicadas a la didáctica de la música, éstas no son suficientes para cubrir todo el espectro relacionado a la docencia musical.

En este contexto, con el transcurso de los años se convierte en una necesidad realizar un diagnóstico del avance logrado en estos trece

años y sentar bases concretas para la ampliación de la oferta académica de la Licenciatura en Música de tal forma que responda a las necesidades y exigencias del mercado laboral para los egresados de música tanto locales como de la región.

Método

Una vez definidos los objetivos, caso e investigadores, se procedió a realizar una revisión documental de nuestro universo. Este proceso implicó acceder a la información sobre los programas educativos que se ofrecen en la región cuyo currículo contiene algún espacio para la educación musical, dando prioridad al nivel básico de enseñanza.

Se buscó obtener datos confiables sobre la cantidad de puestos disponibles en la ciudad para maestros de música dando cabida dentro de nuestra muestra a diversas instituciones ya sea de carácter público, privado, así como a proyectos extracurriculares independientes. Obtenida la información se procedió a la realización de entrevistas tanto al personal docente como a los funcionarios involucrados en el magisterio y la administración educativa, con la finalidad de utilizar sus comentarios como observaciones claves para apoyar los resultados de este estudio.

Con el cotejo de toda la información obtenida se desarrolló el diseño de una propuesta curricular para la eventual creación de un programa de especialidad en educación musical que dé seguimiento a la formación de nivel licenciatura, a través del cual se complementen las habilidades adquiridas para ejecutar la música, con los conocimientos y valores de aquel músico cuya principal actividad laboral sea la docencia. Para este proceso se invitará a colaboradores expertos en distintas áreas claves de

la educación musical quienes auxiliarán en el diseño del currículo y los cursos correspondientes.

Resultados

Análisis de potencial para la formación musical: En los últimos años ciudad Juárez ha experimentado un crecimiento importante en cuanto a proyectos orientados a la formación musical, mismos que en gran parte buscan la mejorara del entorno socioeducativo de niños y jóvenes a través de la práctica de algún instrumento musical o la interpretación de conjuntos en diversos formatos. Esto se ha sumado a la oferta tradicional de clases de música, existente en la mayoría de las instituciones educativas de nivel básico, tanto en instituciones públicas como privadas. Entre los proyectos más significativos se encuentran:

- Orquesta Sinfónica “Esperanza Azteca”.
- Orquesta Sinfónica “Esperanza Azteca Revolución UACJ”.
- Sistema de “Agrupaciones Musicales Comunitarias” (bandas sinfónicas).
- Orquesta “Compas A.C”.
- “Orquesta Sinfónica Juvenil del Colegio de Bachilleres”.
- Proyecto de Formación Musical UACJ.
- Programa de Bellas Artes UACJ.
- Programa de enseñanza Musical del Centro de Estudios para Invidentes.

En cuanto a las escuelas de educación básica, que ofrecen este apoyo, según cifras de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) (<http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp>), existen en ciudad Juárez 425 colegios de preescolar general, 565 escuelas primarias generales, 91 escuelas se-

cundarias generales, 28 secundarias técnicas, 8 escuelas primarias para adultos, que forman un total de 1,117 escuelas, susceptibles de contar con apoyo en el área de la música. Como se puede observar, existe en la ciudad un enorme potencial, una importante área de oportunidad y diversidad de contextos en cuanto a lo que educación musical se refiere; por ello, se considera de vital importancia que los egresados del programa de música cuenten con una opción educativa de posgrado que les permita ampliar su perfil profesional y la inserción al mercado laboral específico de la formación musical, con mayor facilidad.

Entrevistas: se realizaron entrevistas a docentes de música procedentes de diferentes escuelas de nivel básico o proyectos alternos dedicados a la educación musical no formal. También se entrevistó a funcionarios de diversos niveles dentro del sistema educativo básico mismos que junto a los docentes operan en el área de ciudad Juárez; para efectos de esta investigación, se les entrevistó tomando en cuenta la inicial de su nombre con la finalidad de conservar la confidencialidad de sus declaraciones. Los resultados se engloban en las siguientes categorías:

a) Antecedentes y criterios metodológicos

Para dimensionar la problemática abordada en este estudio, se preguntó a los docentes acerca de los antecedentes de su formación académica para desempeñarse en su puesto y los criterios que utilizaban a la hora de elegir su metodología de enseñanza.

Sobre sus antecedentes formativos “C” menciona: “mi entrenamiento pedagógico está enfocado en el estudio del libro *“Principles of Violin Playing and Teaching”* del pedagogo del violín Ivan Galiamian; dicho estudio está pro-

movido por mi profesor de violín”. Por su parte “L” comenta: “[tomé] cursos y las clases que nos proporcionaban en la universidad”.

Por su parte “E” manifiesta: “Cada año tenemos que irnos a capacitar a la Ciudad de México; hemos recibido cursos sobre diferentes métodos de enseñanza musical como Dalcroze, Orff, Martenot, Kodaly, Suzuki y Yamaha”. Mientras que “S” menciona que ha cursado “optativas de didáctica musical en la licenciatura y talleres sobre psicología de la enseñanza como parte de nuestra formación de talleristas (...) en una asociación civil de la ciudad”.

En cuanto a criterios para la elección de una metodología de trabajo en las aulas, “C” manifiesta: “en gran medida, mi enseñanza está enfocada en la formación humana, por lo que la elección de metodologías de enseñanza debería cubrir no solo los aspectos técnicos, sino psicológicos del alumno a fin de tener un crecimiento homogéneo”.

“L” afirma que “lo más importante [es] saber lo que el alumno conoce y le interesa para partir de ahí su enseñanza musical”.

“E” menciona: “Los contenidos nos los asignan, así que la metodología yo no la elijo, lo que sí elijo es cómo aplicarla. Para “S”, el criterio es “que los ejercicios tengan aplicaciones prácticas inmediatas, que sean dinámicos y agradables para los alumnos y que me permitan implementar elementos teóricos importantes”.

De lo anterior se desprende que los antecedentes de formación para la educación musical en los docentes son muy diversos en cuanto a enfoque y profundidad de los conocimientos adquiridos, lo que convierte esta tarea en heterogénea y a la vez con amplias posibilidades de crecimiento del proyecto.

b) Estado de la educación musical a nivel básico en la ciudad

Para este apartado se recabaron las impresiones tanto de docentes como de funcionarios del sistema educativo proporcionando como resultado lo siguiente:

Docentes: “C” comenta que “una fortaleza es que la UACJ se ha encargado de formar músicos a nivel profesional, lo que ha causado un incremento exponencial en los programas de educación musical a lo largo de la ciudad (...), una debilidad de la educación musical es que algunos de estos programas (refiriéndose a escuelas formales y no formales donde se enseña música) tienen en la plantilla de docentes a profesores no aptos para ejercer la profesión, ya sea porque no son músicos de manera formal, sean músicos que desertaron (...), o músicos que no alcanzaron un entendimiento amplio de la ejecución del instrumento que enseñan”.

Por su parte “L”, ve positiva la posibilidad que se abre para docentes que estudiaron música para que ocupen una plaza en una escuela pública o privada, pero apunta que “desgraciadamente, los padres de familia e incluso maestros de educación primaria o secundaria, consideran las clases de música como una pérdida de tiempo para los alumnos”.

Para “E”, “(...)es bueno, los niños tienen oportunidad de aprendizaje que nosotros no tuvimos, eso es muy positivo (...). Creo que la mayoría de los inconvenientes que nos encontramos son de carácter social o cultural”. Abonando a esta idea, “S” afirma: “hemos avanzado mucho en los últimos años, cuando comenzamos casi ninguno de los maestros (...) tenía licenciatura o era músico profesional. A medida que la licenciatura comenzó a tener egresados eso fue cambiando y con ello la calidad de la educación que ofrecemos cambió”.

Funcionarios: “D” comenta: “en cuanto a mi nivel del cual tengo el conocimiento se presentan muchas áreas de oportunidad ya que en una región tan grande se cuenta con dos maestros con el conocimiento de música”. Adicionalmente apunta, “desconozco si en la ciudad se cuenta con escuela de música donde se prepare a los futuros maestros dándoles las herramientas que necesitan para lograr transmitir el conocimiento a sus alumnos, con materias de didáctica, psicología, planeación etc.”.

En cuanto al mismo tema “J” señala: “Con relación al programa de Artes en Educación Básica, considero que tanto la fundamentación, enfoque, perfil de egreso, ejes de enseñanza y propósitos educativos son idóneos, el problema más álgido es que la mayoría de los maestros frente a grupo no tienen el perfil adecuado para desempeñarse en este importante campo, otros pocos, tienen el perfil, pero no tienen la didáctica”.

En este apartado se puede notar que aún y cuando la licenciatura en música de la UACJ ha tenido un evidente impacto positivo para la formación musical en la ciudad, existe una especie de desconexión entre esta realidad y la que perciben los funcionarios de educación básica en sus ámbitos de competencia.

c) Retos del maestro de música en la región

Docentes: Para “L”, el principal reto es “la ignorancia de la comunidad al no saber la importancia y la función del maestro de música”. “C” por su parte, considera necesario “desmitificar muchas cuestiones sobre el aprendizaje y la enseñanza de la música, afirma: “Se tiene la creencia de que por el hecho de tocar un instrumento uno es apto para educar, y por lo general se hace de la misma forma que se aprendió”.

Funcionarios: Respecto a este cuestionamiento, “D” opina que “generalmente los maestros de arte no son considerados parte fundamental del proceso cognitivo de los niños [y] jóvenes, esto es por nuestro contexto a nivel nacional, se considera a otras asignaturas importantes dándole más apoyo a éstas”.

“J” dimensiona la problemática desde otra perspectiva; menciona que “al no existir las Licenciaturas en artes dentro de la Escuela Normal Superior, estas licenciaturas en el Estado de Chihuahua no están directamente enfocadas a la docencia, por lo tanto, no estaban consideradas en SEEECH; a muchos de los maestros que actualmente laboran en esta asignatura, les falta la didáctica de la especialidad y relacionarla con el enfoque formativo correspondiente que se plantea en el Modelo Educativo dentro de las reformas 2006, 2011 e incluso 2017.

Como se puede apreciar, para el nuevo docente de música existen serios retos desde diversos ángulos; en este sentido, la especialización de los formadores musicales puede contribuir de una manera más sólida y eficiente a llevar a la práctica todo lo que ya está plasmado en los planes educativos y que por motivos diversos no se cumple en realidad.

d) Sobre la necesidad de una especialidad en educación musical en la entidad

En este último apartado existe un consenso general en que la apertura de una especialidad en educación musical sería bastante beneficiosa; la opiniones por parte de los docentes dan cuenta de ellos, “L” agrega: “al egresar de la carrera comprendes que la información que se dio en [la] clase de pedagogía era una mínima parte de lo que realmente es el desempeño como docente. Por ejemplo: la práctica, la psi-

ciología infantil, el dominio de un instrumento melódico, el cómo evaluar, cómo hacer una planeación, métodos de enseñanza, etc. Me habría gustado que se le hubiera dedicado más tiempo e importancia”.

Desde la perspectiva de los funcionarios, “D” considera que “sería un espacio ideal donde el docente adquiera las herramientas necesarias para desarrollar los aprendizajes en los alumnos, y sobre todo, el conocimiento para poder transmitirlo y desarrollar infinidad de inteligencias en los niños y jóvenes”.

Por su parte, “J” expresa que “sería de gran utilidad porque en este tiempo, se requieren de maestros de artes que aparte de tener los conocimientos, conozcan el Modelo Educativo, el enfoque de la asignatura, los procesos de etapas de maduración de los alumnos, psicología del adolescente, didáctica de la especialidad, métodos de enseñanza”.

Desarrollo de la propuesta para crear una especialidad en educación musical

Importancia del fortalecimiento de la educación continua: La Red Universitaria de Educación Continua, define a la educación continua como la actividad docente universitaria cuya misión es vincularse con el medio a través de programas de formación y capacitación, educando de por vida a personas profesionales o no profesionales que desean o necesitan profundizar, mantenerse al día en los conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas que caracterizan a su disciplina, o bien quieren ampliar su conocimiento hacia áreas complementarias, aprender el manejo de nuevos procedimientos y/o tecnologías, que les permitan lograr un mejor desempeño o posición laboral o bien crecer en su desarrollo personal o espiritual.

En cuanto a la educación superior, el rol de la formación continua puede diferenciarse en dos ámbitos, uno de formación académica y otro de formación profesional y/o laboral. El primero está ligado al desempeño académico y sus grados respectivos y el otro, a actualizar conocimientos o habilitar destrezas para un mejor desempeño laboral (<http://www.rededucacioncontinua.cl/rol-de-la-educacion-continua/>).

Por su parte, Manzo, Rivera y Rodríguez (2006) señalan que la educación superior en el siglo XXI enfatizará en una sólida formación profesional que priorice los procesos de aprendizaje con un carácter eminentemente productivo, de tal forma que la educación de posgrado se sustente en un egresado dotado de los recursos intelectuales y humanos que le garanticen educarse durante toda su vida profesional; lo anterior, sustentado en la idea de que la sociedad contemporánea requiere cada vez más de un universitario que conjugue una alta especialización, con la capacidad y las condiciones ciudadanas pertinentes. Además, mencionan que una vez detectadas previamente las necesidades de aprendizaje en la educación de posgrado, se requiere planificar el proceso docente educativo con los propósitos, metas y encargo social que permitan:

- Contribuir al fortalecimiento de los sistemas de conocimientos y habilidades de carácter general o específicos, necesarios para el mejor desempeño de determinadas áreas propias del ejercicio profesional.
- Tomar un nivel avanzado de profundidad o amplitud de conocimientos y métodos en campos específicos de la actuación profesional (Manzo, Rivera y Rodríguez 2006).

El campo de la formación musical no es

ajeno a la problemática y los objetivos mencionados en párrafos anteriores; en el caso específico de ciudad Juárez, las ideas planteadas cobran mayor relevancia ya que al no existir ramas terminales en la carrera de Licenciatura en Música, resulta imposible que el plan de estudios vigentes pueda abarcar con profundidad todas las derivaciones que en el campo profesional tiene la música; por lo tanto, la necesidad de fortalecimiento en el área de la educación musical surge naturalmente al ser uno de los campos de trabajo más demandados para los egresados.

Desarrollo de la propuesta curricular:
Para el desarrollo de un currículo de especialidad que apoye a los egresados del programa en

música, para que dominen el campo de la educación musical, se obtuvo la ayuda del siguiente equipo: Mtro. Alonso Fierro Olea (*Master of Music, Performance, University of Texas at El Paso*), Mtro. Lizandro V. García Alvarado (*Master of Music, Conducting, New Mexico State University*) y Mtro. Roberto Prieto (Maestría en Estudios y Procesos Creativos en Arte y Diseño, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez).

Mediante una serie de reuniones y trabajo individual se desarrolló la propuesta de una retícula (resumida en la tabla 1) con las correspondientes cartas descriptivas accesibles en el siguiente hiper vínculo: [Propuesta de especialidad en educación musical UACJ](#).

Tabla 1.

Propuesta de retícula para la especialidad en educación musical

Primer semestre	Segundo semestre
Planeación educativa (6 créditos)	Evaluación de los aprendizajes (4 créditos)
Técnica instrumental I (5 créditos)	Acompañamiento (2 créditos)
Fundamentos de dirección instrumental (5 créditos)	Técnica instrumental II (5 créditos)
Metodología aplicada a la enseñanza (6 créditos)	Fundamentos de dirección vocal (5 créditos)
Psicología del desarrollo (4 créditos)	Proyecto integrador (10 créditos)
Horas clase: 22	Horas clase: 14
Créditos totales:52	

Como parte de los esfuerzos dedicados a la elaboración de la propuesta, fue necesario revisar las ofertas académicas existentes en la región, país y finalmente globales, con la in-

tención de proveer un marco contextual de la necesidad de la creación de dicha especialidad, los resultados se resumen en la siguiente tabla.

Tabla 2.

Comparativo de especialidades en Educación Musical

Nombre del Programa	Institución que lo oferta	Ubicación	Duración	Costo aproximado
Profesor en Educación Musical (Curso).	UJED Universidad Juárez de Durango.	Calle Constitución 404, Zona Centro, 34100 Durango, Dgo.	8 semestres.	Hasta \$2,500 pesos mexicanos por semestre.
Diplomado en Educación Musical.	Centro de Estimulación Musical	Porfirio Díaz N° 152 – 2, Col. Extremadura Insurgentes 03740 México D.F.	100 horas efectivas divididas en tres módulos.	\$6000 pesos.
Experto en Educación Musical e Interculturalidad (Curso).	INESEM Business School.	“Centro Empresas Granada”, Oficina 18 Atarfe, 18230 Atarfe, Granada.	Online, 9 bloques, 290 horas.	420 euros.
Kodaly Music Education Specialization.	Colorado State University.	Drake Hall 2545 Research Blvd. Fort Collins, CO 80526.	3 semestres. 30 créditos, online o presencial.	\$568 U.S.D. por crédito.
Maestría en Educación Musical.	Facultad de Música UNAM Universidad Nacional Autónoma de México.	Calle Xicoténcatl #126, Coyoacán, Del Carmen, 04100 Ciudad de México, D.F., México.	4 semestres de tiempo completo. 72 a 80 créditos.	\$20,000 total.
Curso de Educación Musical Infantil con Prácticas.	CARVAL formación.	C/Trasmallo N° 20 C.P.29790 Chilches, Vélez- Málaga Málaga España.	4 meses 400 horas.	495 euros.

Conclusiones y discusión

Las oportunidades laborales a las que accedieron las primeras generaciones de egresados de la Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), impul-

saron significativamente la calidad de la educación musical que se venía ofreciendo en la frontera a nivel básico.

Hoy en día resulta evidente que la calidad de los conocimientos y habilidades de los ac-

tales alumnos del programa de Licenciatura en Música sobrepasan los de las primeras generaciones que ingresaron a nuestra institución. Lo anterior, como resultado de los constantes rediseños a los que se sometió el currículo durante los trece años que tiene la institución, así como por la actualización constante de las habilidades y conocimientos de su planta docente; sin embargo, es evidente que aún existen en la entidad una serie de retos importantes a vencer en materia de educación musical.

A pesar de que en este periodo se ha avanzado sustancialmente en la concientización sobre la importancia de la educación musical para las nuevas generaciones; aun subyacen vicios como la apatía o la poca atención y tiempo que se le presta a esta área en las instituciones educativas; en general, ésta problemática no es exclusiva de la ciudad y es aceptada incluso por las autoridades educativas.

Por otro lado, la claridad en los objetivos, perfiles y contenidos para el área de artes, presente en los planes de estudio de la educación básica, contrasta en nuestra ciudad con el predominio de docentes, en el mejor de los casos, poseedores de una formación musical centrada en la ejecución instrumental, pero con conocimientos limitados y dispersos sobre herramientas pedagógicas y competencias indispensables para el maestro de música.

En este sentido, se considera que la creación de una especialidad en educación musical en la UACJ, como opción de posgrado para los alumnos egresados de licenciatura en música en la región, podría contribuir en gran medida a subsanar muchas de las problemáticas actuales en el área, impactando directamente en la calidad de la formación integral de los estudiantes en los niveles básicos de enseñanza,

al mismo tiempo que se perfilan nuevas generaciones de músicos que puedan convertirse a futuro, en dignos aspirantes a los programas de licenciatura que en el área de música ya se ofertan en ciudad Juárez.

El panorama del ejercicio musical profesional en la región presenta un paisaje complejo, cuyas actividades cubren desde la ejecución hasta la composición y la docencia. Resulta evidente que existe un factor generacional en la disponibilidad de espacios para estos oficios, comprobada por el paulatino relevo que se comienza a hacer presente en nuestra institución.

Este fenómeno nos lleva a cuestionar qué disponibilidad laboral existirá para los egresados de los siguientes diez años y si sus intereses laborales y la existencia de los nichos necesarios para desempeñarse existen actualmente.

Referencias

- Bartolomé, M. (1986). "La investigación cooperativa". en *Rev. Educar* #10
- Kemmis, S. (1988). *Action research*. In Keeves, J.P. (Ed). *Educational research, methodology, and measurement. An international handbook*. Oxford, Pergamon Press.
- Lomax, P. (1990). *Managing Staff Development in Schools*. Clevedon, Reino Unido: Multilingual Matters.
- Manzo Rodríguez, Lidia, Rivera Michelena, C. Natacha, & Rodríguez Orozco, Alain R. (2006). *La educación de posgrado y su repercusión en la formación del profesional iberoamericano*. *Educación Médica Superior*, 20(3) Recuperado el 21 de febrero de 2018, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412006000300009&lng=es&lng=pt.
- Red Universitaria de Educación Continua, Chile (2018) Recuperado de: <http://www.rededucacioncontinua.cl/rol-de-la-educacion-continua/>
- Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (2018). *Estadística/SEECH*. Chihuahua, Mexico. Recuperado de: <http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp>