

EXLIBRIS

ALFONSO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

*Profesor de música en escuelas primarias. Egresado y profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
CE: ponchohernandez2_65@yahoo.com.mx*

Book Review: music education in Mexico, Cuba, Brazil and other countries

Reseña del libro: **Educación musical en México, Cuba, Brasil y otros países**

El libro "Educación Musical en México, Cuba, Brasil y otros Países. Tomo I: Programas de educación artística y Procesos de formación inicial docente", fue publicado por la Editorial Círculo Rojo en Almería, España, en febrero de 2016. Este primer tomo difunde las reflexiones del autor y sus coautores acerca de los programas de educación artística, en su manifestación musical, y en los procesos de formación de profesores de música en veintidós naciones. Los hallazgos enunciados quedan sustentados en la evidencia empírica recuperada de la observación de las prácticas pedagógicas, el manejo de contenidos de los programas de educación artística y el análisis de planeaciones de la clase de música en los países analizados. Lo anterior representa una acción prioritaria para optimizar la implementación de la reforma educativa en el campo de la educación musical en todos los niveles y modalidades del sistema educativo mexicano, cubano y brasileño.

Además, en el texto se proponen elementos que pudiesen mejorar la oferta de formación inicial y posgrado para el profesor/a de artes, acompañante musical o educador/a musical, así como la valoración de la música como un aprendizaje transversal en la currícula oficial y una estrategia para la alfabetización en diversos campos. La manifestación musical apunta a la necesidad de estar situada en un contexto histórico de transformación de la educación pública, ofreciendo un acercamiento del educando a un conjunto más amplio de materiales artísticos a través de una selección idónea de las técnicas y herramientas artísticas que faciliten su propio estilo, expresión y apreciación por la música.

La difusión de estas investigaciones que hace el autor adscrito a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) son a partir de un proyecto interinstitucional de investigación colectiva en el marco de varias estancias aca-

démicas y de investigación que se realizaron entre 2012 y 2016 con el departamento de educación artística de la Universidad de Matanzas en Cuba y con el Departamento de Artes de la Universidade Federal do Maranhão en Brasil.

La música ocupa un papel fundamental en la vida de los seres humanos y en algunas sociedades tiende a dar mejores resultados según los resultados de investigación en educación comparada señalados por el texto. Se explica la manera en que los cursos de artes presentan diferentes niveles de compromiso político, comunitario y académico con las manifestaciones artísticas que pueden estar o no consideradas en cada país. Abona también en la definición de la educación artística ante los retos del siglo XXI, a la vez que propone su aplicación a partir de definir epistemológicamente la educación musical aplicada según los contextos socioculturales, los programas sociales y los pilares filosóficos de la escuela mexicana, cubana y brasileña. Sobresale la atención a partir de las características de las personas que reciben la educación artística.

Se pone énfasis en el enfoque histórico patrimonial para rescatar los valores establecidos en cada país y en un momento específico por los que atravesaron las escuelas de arte y, por ende, la formación de profesores de arte a partir de considerar que la educación artística es una disciplina curricular de la educación básica y en algunos países una carrera profesional, lo que resulta ampliamente complejo. No obstante, la educación artística se enfrenta a retos internacionales, entre otros, tales como:

1. La necesidad de políticas culturales con mayor impacto en la educación infantil, juvenil y de la población adulta.
2. Mayores opciones de posgrado y espe-

cialización para la superación profesional del profesorado en artes en escuelas públicas y privadas.

3. Creación e implementación de programas de educación artística que resulten importantes para el desarrollo estético, físico, cognitivo, psiquiátrico, emocional, cultural, lingüístico, social y laboral del educando.
4. Ofrecer un acercamiento del educando a un conjunto más amplio de materiales artísticos a través de una selección idónea de las técnicas y herramientas artísticas que faciliten su propio estilo, expresión y apreciación de las artes.
5. Mejorar la secuencialidad entre los contenidos de educación artística por grado y nivel escolar con los propósitos de la alfabetización en diversos campos.

Esto significa que aún prevalece el desinterés de los gobiernos nacionales por impulsar el desarrollo de la educación artística desde las políticas educativas y culturales; los procesos de formación de educadores especializados en cada una de las manifestaciones artísticas; y el equipamiento de las escuelas, aulas y materiales para enseñanza de las artes. Indudablemente esta información facilitada por Gutiérrez, Piedra y Lemos (2016) será de gran valor para la mayoría de las personas interesadas por la investigación en las artes.

Otro aspecto relevante de la educación artística, enunciada por Gutiérrez, Piedra y Lemos, es que la educación musical ha sido sometida a diferentes análisis factoriales, pruebas experimentales y estudios multidisciplinarios que avalan la centralidad de las artes en la experiencia humana, existiendo un impacto positivo de la música en el funcionamiento cerebral

a través de la neuroplasticidad, en el comportamiento humano, el disfrute o sensibilidad, la interacción social y el aprendizaje de otras disciplinas: español, matemáticas e inglés.

El tomo I profundiza en lo referente a la educación comparada al hace saber y conocer las formas de aplicación de la educación musical en algunas regiones de los continentes y sus contrastes, por ejemplo: contrario a Europa, en América Latina la mayoría de las escuelas de educación primaria y educación especial no cuentan con educadores musicales o acompañantes de música con estudios profesionales vinculados con la musicoterapia y la didáctica musical infantil y de las juventudes; además de que en Latinoamérica la Educación Musical Aplicada corresponde a un campo de conocimiento pedagógico en proceso de construcción.

En algunos países del norte de África, tales como: Marruecos, Argelia, Túnez, sus programas educativos incluyen la clase de música como una materia independiente del programa de educación primaria; a diferencia de la influencia de la educación musical inglesa en Sudáfrica y Kenia, donde hay importantes avances en la innovación curricular en el empleo de la música de forma transversal en varias materias de la educación primaria; en el centro oeste de África, Ghana, la música étnica de los grupos aborígenes se mantiene a través de la oralidad e impresión sonora de canciones populares, además, la música africana tiene estilos y géneros muy variados y bastante desarrollados. Por lo que se refiere a Europa y América del Norte, se han financiado desde el año 2000, diferentes proyectos de intervención pedagógica, en el área de educación artística, que tengan como propósito central la intención a la niñez y las juventudes en situación de ries-

go o con problemas especiales de aprendizaje, ya que sus energías se pueden dirigir hacia las actividades artísticas en el entorno escolar más seguro y disciplinado.

Lo aquí señalado por los autores me lleva a pensar que, desde el campo de la educación musical, la formación profesional de los educadores debería estar enfocado no solo en la ejecución de instrumentos ni en la composición o interpretación musical, debe abordar el estudio científico de los fenómenos de la música como su historia, su relación con el ser y su entorno social. Además, la educación musical habrá de desarrollar potencialidades o restaurar funciones de los individuos para integrarse a la comunidad de origen y alcanzar una mejor calidad de vida a través de la prevención, rehabilitación y tratamiento. Y dependiendo de su orientación, hacer énfasis en que la educación musical es objeto de estudio y problema de investigación. Así como la aplicación práctica de la educación musical en una gran variedad de disciplinas escolares y también en contextos fuera de las escuelas, por ejemplo: su aplicación profesional en el tratamiento logopédico, en el quehacer habitual de comunicólogos, locutores de radio, DJs, mercadólogos, artistas circenses, bailarines e incluso artesanos.

Los autores coinciden que para algunos gobiernos nacionales existe desinterés, aunque otros han comenzado a trabajar desde principios del siglo XXI con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) impulsando programas de educación artística con enfoque interdisciplinario en las escuelas de enseñanza general con el propósito de rescatar el potencial de las artes como vehículo de conocimiento y didáctica especializada que mejore el aprendizaje de otras disciplinas curriculares, al mismo

tiempo que promueva el desarrollo integral de las personas. Con la revisión de los procesos educativos de otros países, miembros de la UNESCO, los autores ponen sobre la mesa el tema más urgente de la educación: incidir en la discusión de integrar en la currícula de los programas educativos del nivel básico, la educación musical.

Sin embargo, señalan los autores que el éxito o fracaso de la enseñanza musical en cada país, corresponde al análisis curricular de la educación artística musical como fenómeno cultural según su historia. Por ejemplo: “En Cuba habrá que hacer referencia a que luego del triunfo revolucionario como parte de la estrategia trazada por el Estado Cubano, en su derecho de orientar, fomentar y promover la educación, la cultura y la ciencia se impulsan las artes cubanas como el patrimonio más elevado de la herencia cultural a la humanidad, con lo mejor de la tradición popular y lo folclórico, razón que ratifica su filiación con los preceptos de la filosofía marxista-leninista, el pensamiento de José Martí, el ideario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y los valores humanitarios de Ernesto Che Guevara” (p. 16).

Los temas de este libro están dedicados a orientar al lector en cuanto a Secretarías, Ministerios, Gabinetes o Departamentos de Educación de los países analizados; corrientes estéticas de la educación musical; historia de la educación musical; normatividad; cuadros comparativos entre los planes de estudio para la formación de profesores de arte; y la aplicación de los programas de educación musical por grado, competencia y contenido.

A través de un lenguaje sencillo el autor y sus coautores, definen con profundidad qué es la educación musical en México, Cuba, Brasil y otros países, ayudando al lector a identificar

bajo qué términos se aplican los programas de enseñanza musical en el mundo y cuáles son los elementos esenciales para comprender los referentes históricos de la formación de profesores, así como uniendo saberes para aprovechar la oportunidad para conocer, comprender, respetar, valorar, cuidar, disfrutar y transmitir los pilares filosóficos y orientaciones metodológicas que orientan la práctica educativa, la formación docente y los proyectos comunitarios de educación artística en América Latina.

Por todo lo anterior, considero que el tomo I es una aportación indiscutible porque conduce lentamente al lector a identificar términos relacionados con la educación, el arte, la historia y la filosofía; además, involucra a sus lectores a conocer un poco más e informar sobre la situación de educación musical de diferentes regiones. De esta manera el autor y sus coautores, contribuyen al objetivo principal de esta publicación que es hacer accesibles los conocimientos científicos a un gran público.

El viraje teórico y analítico hacia las experiencias en la formación musical de otros países, con énfasis a la experiencia cubana y brasileña, permite localizar la trayectoria y función de la propia formación musical en México. Con base a esta reflexión comparativa entre entornos y sistemas educativos, ha sido posible la construcción de una examinación minuciosa de aspectos particulares en la currícula, las metodologías, los enfoques, la formación de los docentes, entre otros aspectos importantes de la enseñanza musical en México.

A través de la conjugación de visiones y de un trabajo colectivo, se enfatiza como cuestión nodal, la problemática relativa a los paradigmas que han regulado la educación musical en nuestro país, sin embargo, esta postura crítica, no se constriñe a una exclusiva caracterización

de la situación histórica y contemporánea, sino que trasciende a un plano mucho más específico, en el que se muestran pormenorizaciones de la práctica educativa, los fines, las capacidades y la riqueza en el desarrollo humano, que una educación centrada en la música puede ofrecer.

Es de sumo interés para los educadores, logopedas y/o artistas que intersecan el trabajo musical con el educativo y terapéutico, conocer estas experiencias de aprendizaje y de vida en torno a la estructura y funciones de la música. Así, la música, como objeto cultural e histórico, representa un elemento primordial para la comprensión del desarrollo de los pueblos, de sus vínculos sociales, de la cosmovisión que articula la existencia, de la construcción simbólica de vida y de sus procesos de creación y composición de la cotidianidad. En ese sentido, no es una pretensión banal la inclusión de la música en los ámbitos educativos, bajo un estatuto global e incluyente de todas sus posibilidades, sino por el contrario, se trata de un imperativo que debiera regular cada ámbito de la vida. No es, entonces, un deber forzado insertar la práctica artística en los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino devolver a tales ámbitos el componente vital del que nunca debieron separarse.

Por último, existe un largo camino por recorrer en la comprensión de los beneficios que pueden obtenerse de la formación educativa centrada en la apreciación musical. Será a partir de la difusión de estos beneficios, que puedan derivarse políticas educativas, análisis del contexto y desarrollo instrumental y de infraestructura. El reconocimiento de la riqueza que encierra el mundo de la música y del arte en general, permitirá abrir los campos de expresión y creación desde los primeros años de vida y extraer estas disciplinas del reducto unidimensional, pragmático y excluyente, al que eventualmente se han confinado. Asimismo, la apropiación significativa de la música forma parte de una de las actuales demandas educativas insoslayables, es preciso, por lo tanto, enfatizar la necesidad de replantear los medios y los caminos por los que es preciso actuar, en función de su mayor o mejor incorporación en la vida de las escuelas de educación básica y media-superior, en los servicios de la educación especial, en las escuelas normales y en las universidades.